

LUIS BARRAGÁN

ARQUITECTURA EMOCIONAL

HISTORIA DE LA ARQUITECTURA 4

ALVAREZ MESTANZA LUCIA

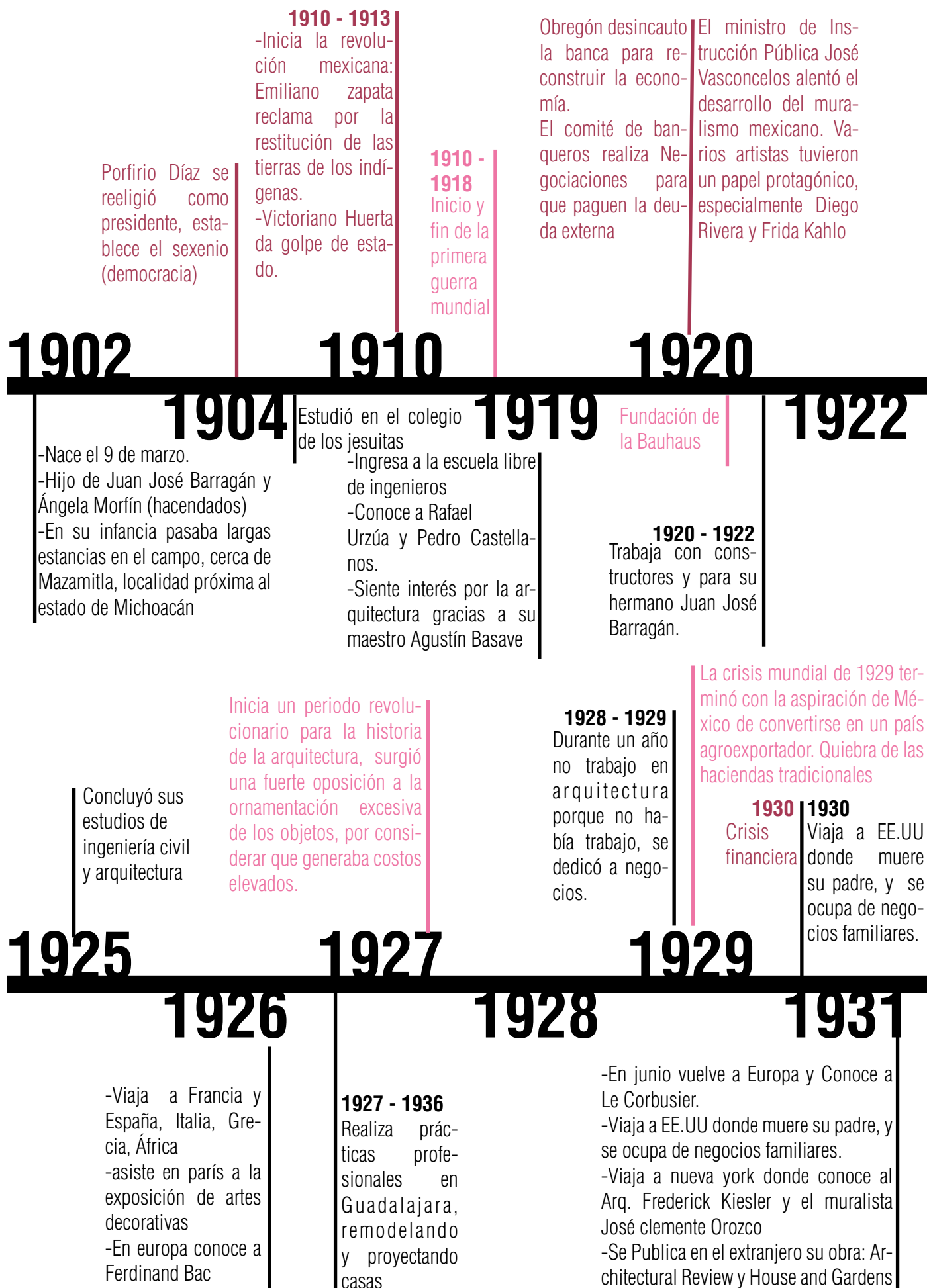
GARCIA BARRIOS KAREN

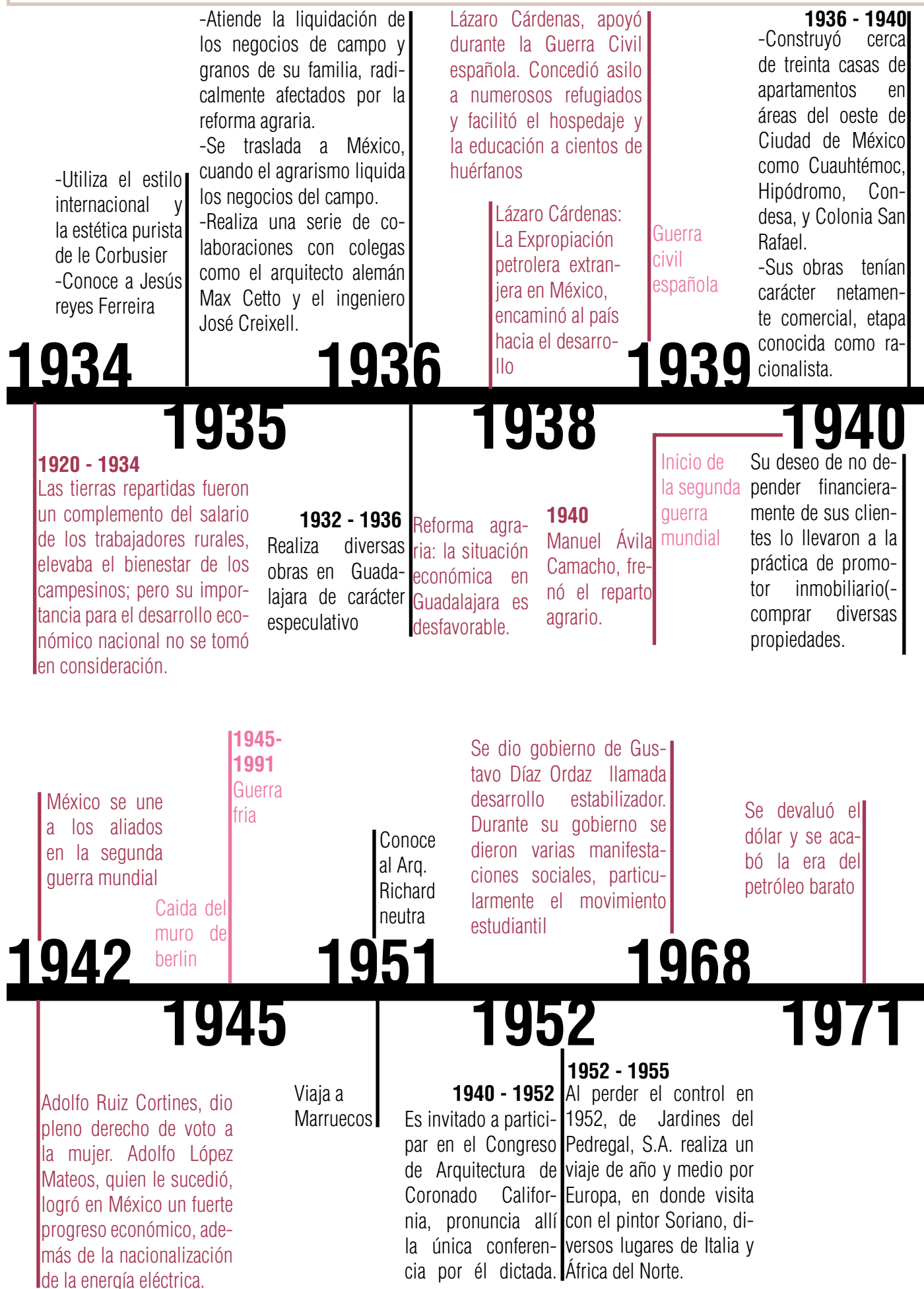
GUEVARA TTITO MARIA DEL PILAR

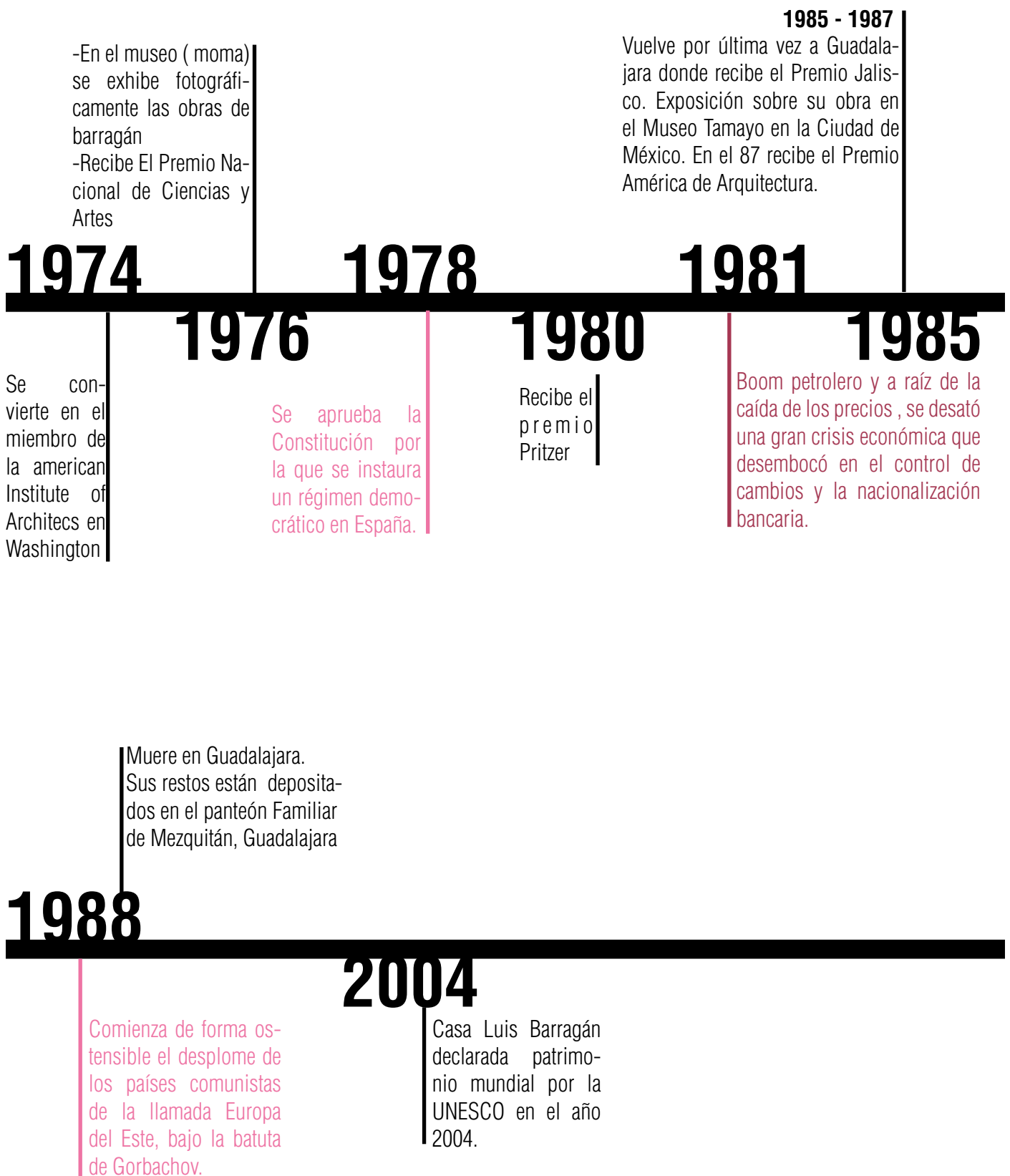
CONTENIDO

BIOGRAFÍA - LINEA DEL TIEMPO	04
INFLUENCIAS	09
PRINCIPIOS	18
OBRAS PRINCIPALES	21
ANÁLISIS CASA ESTUDIO LUIS BARRAGÁN	31
LEGADO	54
CONCLUSIONES	59
APRENDIZAJE	60
BIBLIOGRAFIA	61

*“Y de la prensa diaria, han desapare-
cido las palabras belleza,
poesía, embrujo, magia, encantamien-
to, sortilegio. También
otras como serenidad, silencio, miste-
rio, asombro, hechizo.
Todas ellas han encontrado amorosa
acogida en mi alma.
Por eso pienso que en mí se premia a
quienes aman y persiguen
estas hermosas palabras y la realidad
que ellas reflejan.
No pretendo haberlo logrado, pero ése
ha sido el principal
interés de mi vida”
Luis Barragán*

**ARQUITECTURA
MEDITERRÁNEA-
TRADICIONAL
(FORMATIVA)**

1927

Casa De Robles León, Guadalajara.
Destacó el trabajo de la madera en ba-
randales y puertas, diseñadas por el
mismo Barragán

1928

Casa De Aguilar, Guadalajara, Mexico

1930

Casa De Gustavo Cristo, Guadalajara,
Mexico.

1931

Casa de Gonzales Luna Guadalajara,
Mexico.
Casa Enrique Aguilar.

1934

Parque Revolucion Guadalajara, Mexi-
co. La primera intervención de Barragán
en un espacio público fue, junto con su
hermano Juan José.

1936

Edificio Avenida De Mexico 143, Ciudad
De Mexico, Mexico.
Casas dúplex, Mexico.

**ARQUITECTURA
FUNCIONALISTA
(FORMATIVA)**

1937

Edificio Calle Lerma Esquina Con Guar-
diana, Ciudad De Mexico, Mexico

1940

Edificio Plaza Melchor Ocampo, Ciudad
De Mexico, Mexico

**ARQUITECTURA
PROPIA
(SINTESIS)-1947**

1943

Casa Ortega.
En área muy extensa de Tacubaya, con
más de tres mil metros cuadrados,
en los que en buena parte del terreno
diseña un suntuoso jardín aterrazado.

1945

Jardines Del Pedregal, Ciudad De Mexi-
co, Mexico proyecta una urbanización y
los innovadores jardines del Pedregal
de San Ángel, aprovechando la natura-
leza volcánica del lugar. En el proyecto
también colaboran los arquitectos Anto-
nio Attolini y Max Cetto, y los artistas
Mathias Goeritz y "Dr.Atl".

ARQUITECTURA PROPIA

1947

Casa de Tacubaya.
Construye la que será su casa durante cuarenta años.

Casa De Francisco Ramirez 14, Ciudad De Mexico, Mexico

1948

Casa De Fuentes 10, Ciudad De Mexico. también en colaboración con Cetto, concebidas como casas piloto de la urbanización.

1950

La Casa Prieto López. en colaboración con Max Cetto, en la que utiliza recursos constructivos ya usados en su casa estudio. Además establece un diálogo discreto entre la lava y los elementos constructivos

1952

Capilla De Las Capuchinas, Ciudad De Mexico, restauracion en Taplan.

1955

Banco Internacional Inmobiliario, la planificación de los Jardines del Bosque en Guadalajara.

También diseña los jardines del Hotel Pierre Márquez en Acapulco

1957

Torres De La Ciudad Satelite, Ciudad De Mexico Ea el proyecto de escultura, en colaboración con el escultor Mathias Goeritz

1958

Las Arboledas, ciudad De Mexico

1963

Los Clubes, Ciudad De Mexico. demuestra su amor por la equitación en una de sus obras más emblemáticas. Es un terreno propio y goza de libertad para trabajar

1967

Manzana De San Cristobal Ciudad de Mexico. Fue construido para el adiestramiento de los caballos de pura sangre de la familia Folke Egerstrom.

1972

Capilla De Lomas Verdes Ciudad De Mexico

1976

La Casa Gilardi: ultima obra de Barragan

INFLUENCIAS

JALISCO

“En mi trabajo subyacen los recuerdos del rancho de mi padre, y en mi obra alienta la idea de trasponer al mundo contemporáneo, las lejanas añoranzas colmadas de nostalgia”

Casa en Jalisco

Luis Barragán siempre tuvo presente a su natal Jalisco, y el rancho de su padre Mazamitla, las malas comunicaciones obligaban el uso de caballo, allí nació la vocación de jinete del arquitecto.

Los brocales de patios conventuales, las acequias y acueductos, fueron elementos que selecciono de su entorno y los reprodujo en obras tales como “la fuente de los amantes” “las arboledas”, evocando así las acequias y bebederos de caballos”, también guardo en la alcancía de sus recuerdos, las piedras rectangulares de las calles o de los pueblos cercanos a Corrales (Jalisco), que luego utilizo en su obra “los clubes”

Corrales - Jalisco / “Los clubes” - Luis Barragán / Bebedero - Jalisco

Su casa en Jalisco, también reflejada en los muros revestidos de cal utilizados en sus obras, además del predominio del lleno sobre vacío.

INFLUENCIAS

“CHUCHO” REYES

Desde pequeños Reyes y Barragán se conocieron en Jalisco, luego de algunos años, se reencontraron en la ciudad de México.

Gracias a la influencia de Reyes, Barragán selecciona elementos de detalles de la arquitectura colonial mexicana, detalles con cierto tinte mozárabe, como uso de celosías y elementos de madera, imágenes y mobiliario.

“Reyes se convierte en el maestro del color para Luis Barragán, la aplicación del color en su arquitectura, que viene del arte popular mexicano, es gracias a Chucho Reyes”- Zoraida Gutiérrez Ospina, subdirectora de la Casa Barragán.

Angeles - Reyes Ferreira.

Es así evidenciado en sus principales obras como “la casa Gilardi”, siendo la destacada alberca inspirada en los colores del cuadro “Angeles” de Reyes Ferreira, como también los colores utilizados en la volumetría sacados de la pintura “Gallos” de Reyes.

Actualmente existe un óleo de Chucho Reyes en la casa Barragán.

Caballo Rosa - Reyes Ferreira.

DR. ATL

Paisaje volcanes- Gerrardo Murillo

Gerrardo Murillo, paisajista, dedicó una cantidad importante de su obra a la representación de los volcanes Popocatepetl e Iztaccíhuatl desde diversas locaciones de la Ciudad de México.

Fundador del renacimiento artístico mexicano.

Consolida las ideas de Barragán en lo que se refiere a amor y respeto por la naturaleza, y que se reflejará en su arquitectura del paisaje integrándose a este.

Además, Dr. Atl alentaba a los jóvenes estudiantes, como José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Julián Márquez a romper con las pautas tradicionales y aventurarse a crear con mayor audacia y libertad.

FERNINAND BAC

*Casa Cristo -
Luis Barragán.*

*Casa Robles de León -
Luis Barragán.*

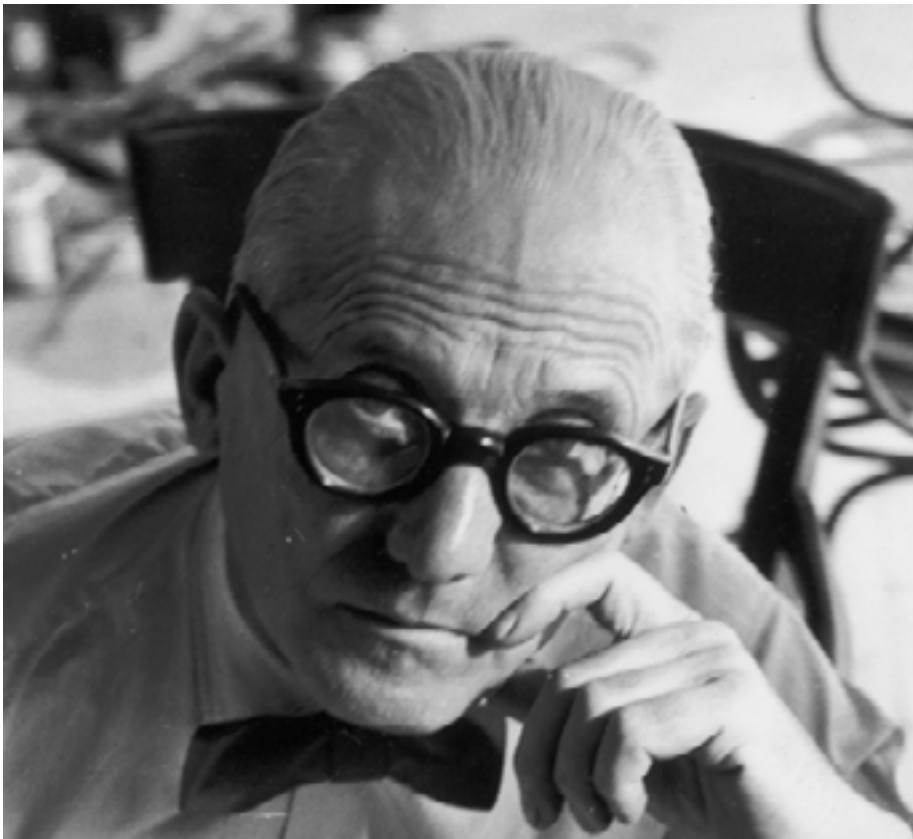
Luis Barragán realiza su primer viaje a Europa en 1925, visita España, y probablemente Italia, para después trasladarse a Francia, justo cuando en París se llevaba a cabo la Exposition Internationale des Arts Decoratifs et Industriels Modernes.

Allí fue el jardín diseñado por el arquitecto paisajista francés Ferdinand Bac, lo que más llamó su atención, y después de inquirir algunos datos, logró conseguir dos libros escritos por aquel personaje: Jardins Enchantés y Les Colombières.

Primeras obras del arquitecto Luis Barragán, clara influencia de Ferdinand Bac.

Barragán hizo realidad algunos de los cuadros de Bac. En el libro Les Colombières, Bac describe su intención de crear una arquitectura con la contribución de la nostalgia, pues rechazaba la total innovación; así como también criticaba la sumisión a un sólo estilo o periodo arquitectónico, por lo que trabajaba con las formas del Mediterráneo, que sintetizaban influencias a través de tiempos y religiones distintas. La lectura de Bac inculcó en Barragán, por encima de todos, la necesidad de aunar en el jardín los sentimientos más diversos: la poesía, el misterio, la serenidad o la alegría. En palabras del propio Bac: "No hay mejor expresión de la vulgaridad que un jardín vulgar." Vuelta a México, Barragán realizó unos primeros jardines para sus proyectos de casas en los cuales la huella de Bac resultaba bastante patente.

LE CORBUSIER

La arquitectura y escritos de Le Corbusier certeramente influyeron a Luis Barragán en aspectos como la abstracción formal, el no uso de ornamentación, la manipulación moderna del espacio, la máxima funcionalidad, y en conocer modernas tipologías arquitectónicas. Pero no hay que olvidar la actitud crítica de Barragán hacia el movimiento moderno. Y es que por ejemplo, cuando leyó el libro “Vers une architecture” Opino que Le Corbusier ignoró totalmente la parte técnica y puso atención sólo a cierto tipo de pensamientos, como el siguiente: “Masas, superficies y espacios, percibidos a través de luz y sombra, son los preciosos elementos que deben ser preservados en toda su simplicidad.”(Le Corbusier) O también cuando al leer dicho texto obtuvo conclusiones muy personales que incluso llegan a contradecir al suizo-francés, como la siguiente: “La arquitectura es algo plástico, que va más allá de su aspecto utilitario y que existe para provocar emociones a través de sus volúmenes.”(Luis Barragán)

Casa para dos Familias

El manejo de elementos como ventanas de esquina, la terraza y su relación con el exterior, juntamente a la estructura de hormigón, líneas depuradas, y el máximo aprovechamiento de la luz a través de amplias ventanas, demuestran la influencia que Le Corbusier ejerció en Barragán en este proyecto limitado por su naturaleza inmobiliaria.

Luis Barragán conoció a Le Corbusier en 1931, cuando asistió a sus conferencias en París y tuvo la oportunidad de estudiar su obra.

En México hasta ese entonces se proyectaba una arquitectura ecléctica, pero se confronta con la llegada de las nuevas concepciones desde Francia, la BauHaus.

Es así como Luis Barragán empieza su etapa racionalista, introduciendo estas ideas para formar parte de los principios de la “Escuela Tapatía de Arquitectura” también conocida como “Regionalismo Tapatío”. Este movimiento se dio entre 1926 y 1936.

INFLUENCIAS

MAX CETTO

“Los Jardines del Pedregal de San Ángel”, fueron una operación paisajística y urbanística realizada por el Arq. Luis Barragán, en donde hubo una gran producción arquitectónica desarrollada por más de un centenar de arquitectos, los cuales consolidaron un legado de la modernidad arquitectónica residencial. Max Cetto fue uno de ellos, su colaboración con Luis Barragán y los proyectos que tenía a su cargo en la planeación del pedregal de San Ángel son trascendentes en la concepción de la colonia.

Es preciso destacar dos relaciones profesionales que muestran un claro reflejo en Barragán, Max Cetto y Richard Neutra. Cetto fue el que presentó a Barragán con Neutra.

El respeto por el medio natural con Neutra era evidente en su forma de pensar y diseñar. Sus obras en el Pedregal lo ex-

plican claramente, todas en bella armonía con brutalidad del entorno natural de piedra volcánica.

Cetto observó un respeto primordial tanto para con la conformación de la lava volcánica, como hacia la vegetación propia del lugar, de modo que el edificio no se impone arbitrariamente

en el paisaje.

Barragán intuía en estos aspectos con la integración con las rocas y vegetación local, es así que encontró dos arquitectos como excelente apoyo en su búsqueda.

PEDRO CASTELLANOS

Casa Efraim Gonzales, influencia ecléctica de Pedro Castellanos.

La presencia del arquitecto y sacerdote Pedro Castellanos Lambley marcó una etapa en la arquitectura sacra de Jalisco durante los años cuarenta. Este prodigioso creador nació en el año 1902 en el seno de una familia destacada en el ámbito literario y político. En 1925 ya era el proyectista del despacho del ingeniero Juan José Barragán, principal constructor tapatío de la época. Ahí sustituyó a Luis Barragán cuando éste decidió establecerse por su cuenta. Hacia 1931, Pedro Castellanos fundó la Sociedad Castellanos y Negrete, en la que llevó a cabo por muchos años, una brillante actividad profesional.

Castellanos gozaba de un inmenso ta-

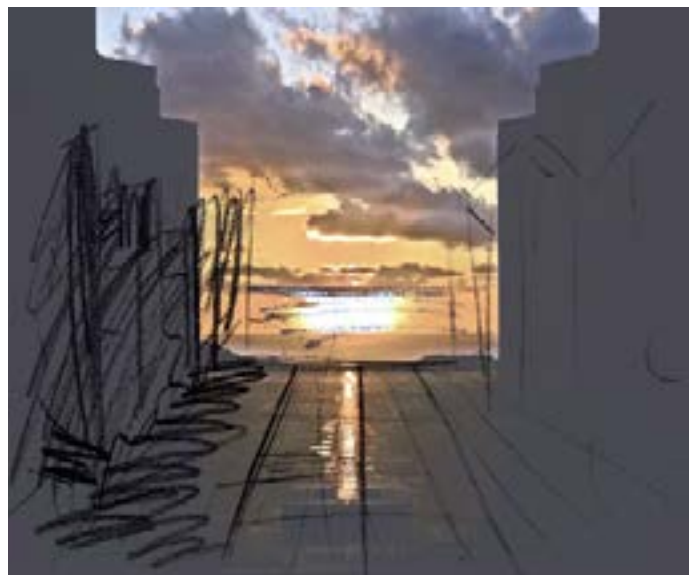
lento y versatilidad, así como de un hábil eclecticismo. Compartió con Luis Barragán, Ignacio Díaz Morales y Rafael Urzúa el protagonismo del movimiento reivindicatorio de tradición y modernidad, en una vuelta a los valores regionales sin rechazar el influjo universal. Castellanos Lambley fue “un precursor de la arquitectura contemporánea, el más auténtico, con una arquitectura muy alegre y viva sin perder la sencillez, no era arquitectura protagónica”.

LOUIS KHAN

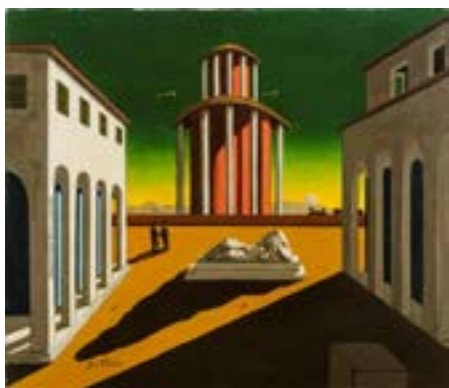
En diciembre de 1965, Kahn visitó México D. F., donde quedó impresionado por el lenguaje austero de las construcciones de Barragán y en concreto por obras como la propia casa del arquitecto o los jardines de El Pedregal.

Kahn le pidió a Barragán que viajase a California para conocer lo que estaba construyendo y para que le asesorase. La aportación de Barragán a la obra del Instituto Salk no fue simplemente verbal sino que se materializó en una perspectiva central dibujada a mano alzada, que representa una propuesta minimalista.

La comparación entre la perspectiva de Barragán y Khan indica dos planteamientos diferentes para un mismo espacio, el boceto de Barragán adelanta con claridad la solución que sería adoptada definitivamente, aportando un leve toque de color para representar el océano.

GIORGIO DE CHIRICO

La pintura surrealista o metafísica de de Giorgio de Chirico en la arquitectura de Barragán y en concreto de los espacios urbanos, vacíos desolados y profundamente melancólicos que se repiten una y otra vez en sus cuadros. El profundo interés por la obra pictórica de Chirico también es evidente, a juzgar por los volúmenes existentes en su biblioteca personal.

¿Sabes, Elenita, quién me ha influenciado mucho? , El Chirico .La magia

que siempre busqué la encontré en él. Cuando vi sus cuadros, pensé: “Esto es lo que yo puedo llegar a realizar también en la Arquitectura de paisajes”.

El matiz surrealista de su arquitectura está en la relación insólita que establece con la naturaleza, revaluando una erupción volcánica como textura y volumetría plástica, o construyendo un muro rojo en pleno campo, sólo para coronarlo con el follaje verde de los árboles que danzan a lo lejos. Vibración de luz y viento que descansan al filo de un plano firme y complementario.

“El cuadro del cielo enmarcado por las líneas de una ventana es otro drama que se ensambla con la escena básica del cuadro, de tal manera que cuando el ojo se encuentra con aquellas superficies verdosas, aparecen múltiples interrogantes turbadoras: ¿qué habrá más allá de la ventana?... ¿Ese cielo cubre,

quizá el mar, el desierto o una populosa ciudad?... ¿o quizá se extiende sobre una naturaleza libre e inquietante, sobre montes y profundos valles, sobre llanuras surcadas por caudalosos ríos?

Y las amplias perspectivas de las construcciones se levantan llenas de misterio y de presentimientos, en sus rincones se esconden oscuros secretos que hacen del arte un episodio vibrante y no sólo una escena limitada a los actos de los personajes representados, todo un drama cósmico y vital que envuelve a los hombres y los atrapa en su vorágine en la que el pasado y futuro se confunden con los enigmas de la existencia, exaltados por el soplo del arte y desnudos del aspecto complejo y temible con que el hombre los imagina fuera del arte, cubriéndose de la apariencia eterna, tranquila y consoladora de toda construcción genial.”

IGNACIO DIAZ MORALES Y RAFAEL URZUA

El magnífico trío de arquitectos logrado por Rafael Urzúa, Luis Barragán e Ignacio Díaz Morales quienes desde la escuela libre de Ingeniería en Guadalajara, se compenetraron de tal manera que no hubiera sido lo mismo sin alguno de los tres, la personalidad de Díaz Morales el pensador profundo y metódico, apasionado por los cuestionamientos teóricos, aportaba definiciones y luces que enriquecían la visión de Barragán, y Urzúa a quien la sensibilidad se expresaba directamente aportando con esto una amistad entrañable en su trabajo creando así los tres, la mejor obra de la arquitectura domestica de México en los años treinta.

Lo admirable entre ellos fue que mientras la mayoría de sus compañeros buscaba la función europea, ellos querían su mexicanidad del siglo XX, recurriendo a la utilización de los arcos, las vigas y las tejas abogando que las cosas simples están cargadas de eternidad y de sentido común y que el talento se encuentra por encima del tiempo, dando pie a su particular trabajo donde Luis Barragán presenta parte de su obra intemporal y regionalista logrando con esto una verdadera creación universal, dando una de las más validas vertientes de la arquitectura mexicana de la actualidad.

Casa Farrah - Rafael Urzúa

JOSÉ CLEMENTE OROZCO

A finales de la década de los 20s Barragán comenzó a tener contacto con el movimiento moderno. Uno de estos primeros acercamientos fue a través de José Clemente Orozco, de quien admiraba sus diseños geométricos, y más que nada, la dualidad contenida en sus obras. Pues en ellas se unían tradición y modernidad, al contener elementos tradicionales mexicanos pero no a través de una imitación estéril sino ofreciendo soluciones pictóricas y compositivas totalmente modernas. Para Barragán, esta dualidad era reflejo de su propia búsqueda y Orozco le había enseñado que el arte del nuevo siglo no podía basarse sólo en retomar viejas tradiciones.

MATHIAS GOERITZ

Tanto la obra de Luis Barragán como la de Mathias Goeritz giran en torno a un profundo sentido de la espiritualidad. Las convicciones religiosas de estos dos hombres de excepcional talento fueron sin duda el núcleo esencial sobre el que se fundó la estrecha y fructífera relación que dio como resultado algunas de las obras emblemáticas del arte mexicano del siglo XX.

Para ambos, la creación artística carecía de sentido si no manifestaba un claro reconocimiento de la dimensión mística de la existencia. En palabras de Goeritz, más elocuente en la expresión escrita y verbal que el arquitecto tapatío, el arte debía de ser como una plegaria. Si bien es cierto que la mejor prueba de las convicciones espirituales de Goeritz la podemos encontrar directamente en sus obras, tenemos también elocuentes testimonios en la memoria de sus alumnos, en los que Goeritz aparece, más que como maestro, predicador de una doctrina que tiene en la frase “¡Menos inteligencia y más fe!” una de sus consignas principales.

Goeritz logró la plena materialización de sus ideales estéticos en dos obras notables: el Museo Experimental El Eco y, en equipo con Luis Barragán, las Torres de Satélite. Ambas construcciones fueron resueltas con formas simplificadas

que, no obstante su severidad, transmiten elocuentes significados. Goeritz rememoraba la segunda de ellas de la siguiente manera: “Para mí —absurdo romántico en un siglo sin fe— (las Torres de Satélite) han sido y son un rezo plástico”.

No obstante que las afinidades estéticas entre Luis Barragán y Mathias Goeritz son muy visibles, es importante señalar que la sensibilidad de estos dos artistas proviene de diferentes fuentes. El lenguaje plástico que ambos usaban correspondía cabalmente al de los hombres de creencias que eran; sin embargo, esta emoción religiosa tiene su origen, en el caso de Barragán, en una tradición ancestral a la que sin resistencia y con total aceptación se suma, en tanto que la de Goeritz responde a una posición de resistencia ante las corrientes ideológicas que estaban forjando los nuevos paradigmas culturales.

INFLUENCIAS

VIAJE A ESPAÑA

Barragán quedó impresionado con el sereno y silencio patio de los Mirtos en la Alhambra.

Los jardines de la Alhambra revelaron a Barragán la concepción de un mundo encerrado y definido por la arquitectura, capaz de provocar en el espectador dos sensaciones que él siempre echó de menos en la arquitectura moderna: la magia y la sorpresa, El espíritu y la concepción espacial del jardín musulmán y de sus elementos estarían presentes desde ese momento en todas la obra de Barragán:

“Caminando por un estrecho y oscuro túnel de la Alhambra, se me entregó, sereno, callado y solitario, el hermoso patio de los Mirtos [Arrayanes] de ese antiguo palacio. Contenía los que debe contener un jardín bien logrado: nada menos que el universo entero.”

“Aun recuerdo el olor maravilloso de los arrayanes. Todo eso forma el placer de la vida. No es que yo sienta que mi misión sea la de ser un buscador de placer, pero sí creo que puede proyectarse belleza y que la belleza da placer”

VIAJE A AFRICA

“Un viaje que hice al África es el que más me ha impresionado en mi vida. Vi las construcciones que llaman a Casbah, en el sur de Marruecos, es lo que encontré plásticamente más ligado al paisaje, más ligado a la gente que lo vive, a su ropa, a la atmósfera, inclusive más ligado a sus propias danzas, a su familia. Es decir, encontré ahí la integración perfecta de su religión con todo el ambiente en que viven y las cosas físicas que tocan”

Y más adelante añade, al hablar de los motivos de su inspiración: “La arquitectura popular de la provincia mexicana, sus paredes blanqueadas con cal, la tranquilidad de sus patios, el colorido de sus calles; y como existe un profundo vínculo entre esas enseñanzas y las de los pueblos del norte de África y Marruecos, también éstos han marcado con su sello mi trabajo”

Calles Marruecos

Medersa Fez Marruecos, reflejada en casa Galvez.

RELIGION Y MITO

¿Cómo comprender el arte y la gloria de su historia sin la espiritualidad religiosa y sin el trasfondo mítico que nos lleva hasta las raíces mismas del fenómeno artístico? Sin lo uno y lo otro no habría pirámides de Egipto y las nuestras mexicanas; no habría templos griegos ni catedrales góticas ni los asombros que nos dejó el renacimiento y la edad barroca; no las danzas rituales de los mal llamados pueblos primitivos ni el inagotable tesoro artístico de la sensibilidad popular de todas las naciones de la Tierra. Sin el afán de Dios nuestro planeta sería un yermo de fealdad. “En el arte de todos los tiempos y de todos los pueblos impera la lógica irracional del mito”, me dijo un día mi amigo Edmundo O’Gorman, y con o sin su permiso me he apropiado sus palabras.

La invencible dificultad que siempre han tenido los filósofos en definir la belleza es muestra inequívoca de su inefable misterio. La belleza habla como un oráculo, y el hombre, desde siempre, le ha rendido culto, ya en el tatuaje, ya en la humilde herramienta, ya en los egregios templos y palacios, ya, en fin, hasta en los productos industriales de la más alta tecnología contemporánea. La vida privada de belleza no merece llamarse humana.

BELLEZA

SILENCIO

En mis jardines, en mis casas, siempre he procurado que prive el plácido murmullo del silencio, y en mis fuentes canta el silencio.

P R I N C I P I O S

SOLEDAD

Sólo en íntima comunión con la soledad puede el hombre hallarse a sí mismo. Es buena compañera, y mi arquitectura no es para quien la tema y la rehuya.

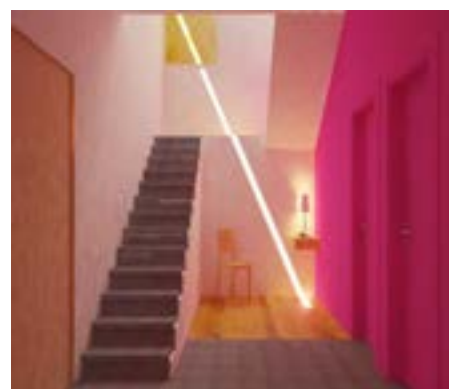
Es el gran y verdadero antídoto contra la angustia y el temor, y hoy, la habitación del hombre debe propiciarla. En mis proyectos y en mis obras no ha sido otro mi constante afán, pero hay que cuidar que no la ahuyente una indiscriminada paleta de colores. Al arquitecto le toca anunciar en su obra el evangelio de la serenidad.

SERENIDAD

¡Cómo olvidarla! Pienso que una obra alcanza la perfección cuando no excluye la emoción de la alegría, alegría silenciosa y serena disfrutada en soledad.

ALEGRÍA

MUERTE

La certeza de nuestra muerte es fuente de vida, y en religiosidad implícita en la obra de arte triunfa la vida sobre la muerte.

JARDINES

En el jardín el arquitecto invita a colaborar con el reino vegetal. Un jardín bello es presencia permanente de la naturaleza, pero la naturaleza reducida a proporción humana y puesta al servicio del hombre, y es el más eficaz refugio contra la agresividad del mundo contemporáneo.

“El alma de los jardines”, decía Ferdinand Bac, “alberga la mayor suma de serenidad de que puede disponer el hombre”. Y fue Bac quien despertó en mí el anhelo de la arquitectura de jardín. El decía: “En este pequeño dominio (sus jardines de Les Colombiers) no he hecho otra cosa que unirme a la solidaridad milenaria que la que todos estamos sujetos, que no es sino la ambición de expresar con la materia un sentimiento común a muchos hombres en búsqueda de un vínculo con la naturaleza al crear un lugar de reposo, de placer apacible”.

Ya se ve que es condición de un jardín aunar lo poético y lo misterioso con la serenidad de la alegría. No hay mejor expresión de la vulgaridad que un jardín vulgar.

En una vasta extensión de lava al sur de la ciudad de México me propuse, arrobado por la belleza de ese antiguo paisaje volcánico, realizar algunos jardines que humanizaran, sin destruir tan maravilloso espectáculo. Paseando entre las grietas de lava protegido por la sombra de imponentes murallas de roca viva, repentinamente descubrí. ¡Oh sorpresa encantadora!, pequeños secretos valles verdes rodeados y limitados por las más caprichosas, hermosas y fantásticas formaciones de piedra que había esculpido en la roca derretida el soplo de vendavales prehistóricos.

Tan inesperado hallazgo de esos valles me produjo una sensación no desemejante a la que tuve cuando, caminando por un estrecho y oscuro túnel de la Alhambra, se me entregó, sereno, callado y solitario, el hermoso patio de los mirtos de ese antiguo palacio. Contenía lo que debe contener un jardín bien logrado: nada menos que el universo entero. Jamás me ha abandonado tan memorable epifanía y no es casual que desde el primer jardín que realicé en 1941, todos los que le han seguido pretenden con humildad recoger el eco de la inmensa lección de la sabiduría plástica de los moros de España.

P R I N C I P I O S

FUENTES

Una fuente nos trae paz, alegría y apacible sensualidad alcanza la perfección de su razón de ser cuando por el hechizo de su embrujo, nos transporta, por decirlo así, fuera de este mundo. En la vigilia y en el sueño me ha acompañado a lo largo de mi vida el dulce recuerdo de fuentes maravillosas; las que marcaron para siempre mi niñez: los derramaderos de aguas sobrantes de las presas; los aljibes de las haciendas; los brocales de los pozos en los patios conventuales; las acequias por donde corre largamente el agua; los pequeños manantiales que reflejan las copas de los árboles milenarios; y los viejos acueductos que desde lejanos horizontes traen presurosos el agua a las haciendas con el estruendo de una catarata.

Mi obra es autobiográfica, como tan certeramente lo señaló Emilio Ambas en el texto del libro que publicó sobre mi arquitectura el Museo de Arte Moderno de Nueva York.

En mi trabajo subyacen los recuerdos del rancho de mi padre donde pasé años de niñez y adolescencia, y en mi obra siempre alienta intento de transponer al mundo contemporáneo la magia de esas lejanas añoranzas tan colmadas de nostalgia.

Han sido par a mí motivo de permanente inspiración las lecciones que encierra la arquitectura popular de la provincia mexicana: sus paredes blanqueadas con cal; la tranquilidad de sus patios y huertas; el colorido de sus calles y el humilde señorío de sus plazas rodeadas de sombreados portales. Y como existe un profundo vínculo entre esas enseñanzas y las de los pueblos del norte de África y de Marruecos, también éstos han marcado con su sello mis trabajos.

Católico que soy, he visitado con reverencia y con frecuencia los monumentales conventos que heredamos de la cultura y religiosidad de nuestros abuelos, los hombres de la colonia, y nunca ha dejado de conmovirme el sentimiento de bienestar y paz que se apodera de mi espíritu al recorrer aquellos hoy deshabitados claustros, celdas y solitarios patios. Cómo quisiera que se reconociera en algunas de mis obras la huella de esas experiencias, como traté de hacerlo en la capilla de las monjas capuchinas sacramentarias en Tlalpan, ciudad de México.

ARQUITECTURA

EL ARTE DE VER

Es esencial al arquitecto saber ver; quiero decir ver de manera que o se sobreponga el análisis puramente racional. Y con este motivo rindo aquí un homenaje a un gran amigo que con su infalible buen gusto estético fue maestro en ese difícil arte de ver con inocencia. Aludo al pintor Jesús (Chucho) Reyes Ferreira a quien tanto me complace traer ahora la oportunidad de reconocerle públicamente la deuda que contraí con él por sus sabias enseñanzas. Y a este propósito no está fuera de lugar traer a la memoria unos versos de otro gran y querido amigo, el poeta mexicano Carlos Pellicer: por la vista el bien y el mal nos llegan. Ojos que nada ven, almas que nada esperan

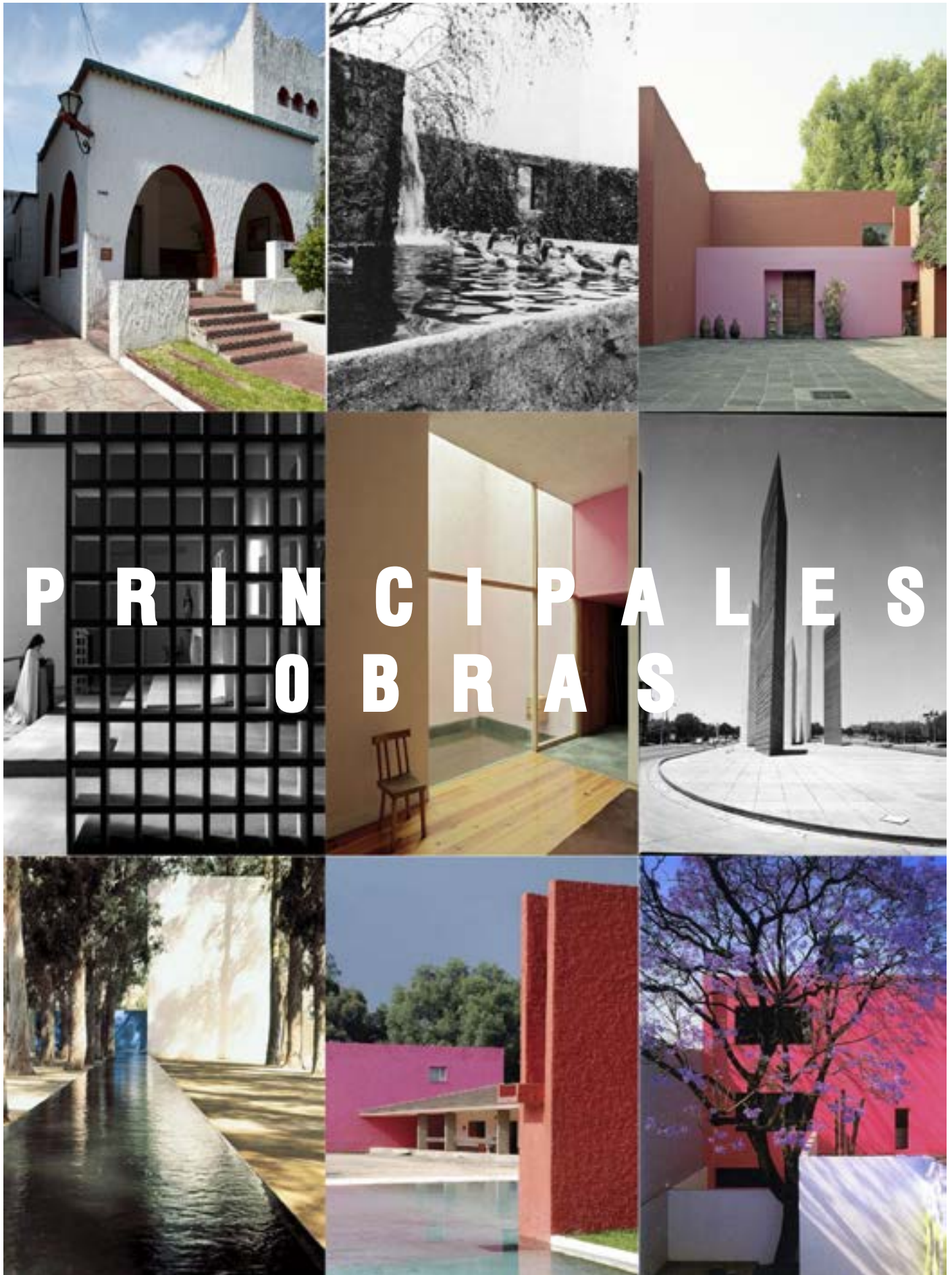
P R I N C I P I O S

NOSTALGIA

Es conciencia del pasado, pero elevada a potencia poética, y como para el artista su personal pasado es la fuente de donde emanan sus posibilidades creadoras, la nostalgia es el camino para que ese pasado rinda los frutos de que está preñado. El arquitecto no debe, pues, desoír el mandato de las revelaciones nostálgicas, porque sólo con ellas es verdaderamente capaz de llenar con belleza el vacío que le queda a toda obra arquitectónica una vez que ha atendido las exigencias utilitarias del programa. De lo contrario la arquitectura no puede aspirar a seguir contando entre las bellas artes.

Mi socio y amigo el joven arquitecto Raúl Ferrera y el pequeño equipo de nuestro taller comparten conmigo los conceptos que tan rudimentaria e insuficientemente he intentado presentar ante ustedes. Hemos trabajado y seguiremos trabajando animados por la fe en la verdadera estética de esa ideología y con la esperanza de que nuestra labor, dentro de sus muy modestos límites, coopere en la gran tarea de dignificar la vida humana por los senderos de la belleza y contribuya a levantar un dique contra el oleaje de deshumanización y vulgaridad.

PRINCIPALES OBRAS

CASA CRISTO

Claramente influenciado por sus viajes a Granada y Córdoba unos años atrás, la Casa Cristo sorprende por sus diseños de estilo morisco, sus colores vivos, y sus arcos altos y estilizados. Los naranjos, arrayanes y nísperos de los patios nos recuerdan algunas de las especies también encontradas en los jardines del Generalife

El uso de la teja en techos y cornisas, comenzó con esta casa. La elaborada composición de patios en la parte trasera de la casa y una extraña textura de los enjarres, utilizada por primera vez. El manejo característico de Barragán de los colores, de la luz, de la transición de los espacios exteriores/interiores desde el porche hasta las azoteas, comienzan a aparecer. Resonancia emocional, uso

más intencionado del color. Tratamiento de fachadas recuerda a Bac.

Puertas, ventanas, cancelas, pisos, todos ellos diseñados por el mismo arquitecto componen un diseño ecléctico, estilizado mediante diseños geométricos. Desde 1988, la Casa Cristo es propiedad del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. En el 2004 la construcción fu declarada Patrimonio Artístico de la Nación

CONCLUSION:

Es notable en esta etapa el estilo ecléctico de Barragán, plasmó los recuerdos de sus viajes, e intento por primera vez aspectos que marcarían su estilo de arquitectura emocional.

AÑO:1927

LUGAR: Guadalajara

PROPIETARIO: Gustavo Cristo

JARDINES PEDREGAL DE SAN ÁNGEL

AÑO:1944

LUGAR: Álvaro Obregón, Coyoacán y Tlalpan(Ciudad de Mexico)

Junto con un socio de negocios, en 1944 compro 350 hectáreas de terreno desértico cubierto de piedra volcánica, ubicado al sur de la ciudad de México. Barragán redactó un plan de urbanización y fraccionamiento. Proyecto tres jardines y tres entradas al recinto. El plan regulaba el área que debían ocupar las viviendas, siendo este mínimo respetando la proyección de la lava y la vegetación local. A pesar de que esta normativa fue ignorada por algunos arquitectos, Barragán fue fiel a ellas en las dos casas que erigió en San Ángel. Barragán pasa de la geometría del jardín islámico a una estética salvaje, con elementos como la piedra volcánica vegetación rústica. Consulta y une al trabajo al pintor Ge-

rardo Murillo (dr Alt) también allí toma contacto con Goeritz. Construye plazas, puertas de entrada, instala una escultura de Goeritz a la entrada del fraccionamiento

Fue grande la espiritualidad y la belleza encontrada en la combinación de casas jardines fuentes y plazas, una idea de arquitectura "geográfica"

CONCLUSION:

Barragán plasma ambientes logrados en torno a restos de lava(respeto por el entorno) , integrando la arquitectura con el lugar (influencia orgánica de Neutra y MaxCetto)

CASA PRIETO LOPEZ

Fue una de las primeras viviendas construidas en los terrenos volcánicos de los Jardines del Pedregal. El patio, el jardín y la piscina son los elementos principales del proyecto.

En esta casa Barragán conjugó sabiamente la tradición residencial mexicana con una nueva visión de la Arquitectura de aquel momento.

AÑO: 1945 - 1950

LUGAR: Av. De las Fuentes 180 en Pedregal de San Angel

PROPIETARIO: Eduardo Prieto Lopez

CONCLUSION

Retoma la arquitectura tradicional, la vuelve moderna, coloca entre la luz y la sombra, lo abierto y cerrado, donde el volumen guía el interior, la expresión de la piedra volcánica y el color..

AÑO:1952 - 55

LUGAR: Tlalpan, México

PROPIETARIO: Monjas de la orden de las Capuchinas Sacramentarias del Purísimo corazón de María.

CONVENTO DE LAS CAPUCHINAS SACRAMENTARIAS

ENTRADA A LA CAPILLA

Al entrar por la puerta uno se siente deslumbrado por la luz amarilla y la pared naranja, los ojos, son la ventana a través de la cual una sensación especial de arrobamiento penetra e invade el cuerpo entero. La luz amarilla de gracia, entra desde el coro situado arriba de la entrada, filtrada por la ventana poste-

rior de vidrio amarillo, da color a la celosía blanca que está enfrente del coro, la luz que se dispersa por la celosía, llena la capilla con un brillo dorado. Esta ventana da al este y la luz más intensa temprano en la mañana penetra hasta el altar en partículas conformadas por la celosía.

INTERIOR DE LA CAPILLA

Luz diurna entra por la ventana vertical situada a la izquierda atrás del altar la cual esta oculta a la vista desde las bancas, tiene 10 metros de altura, extendiéndose hasta el techo. Orientada al sudeste, tiene vidrios de tonalidades amarillo y naranja. Esta luz dorada resalta al crucifijo de 4.5 m de altura colocado en frente de ella y al tríptico dorado del altar. La luz realza los efectos de las texturas rugosas de las superficies de las paredes. La pared situada atrás del altar y la que se une a ella a la izquierda son las dos únicas superficies de color naranja. Las monjas nunca salen del convento, se tur-

nan para permanecer en vigilia de oración y contemplación al altar.

PATIO

El patio cuadrado del convento da tranquilidad el cual purifica la mente y el espíritu. Está rodeado de altos muros que aíslan el ruido del exterior. Sobre sus plantas y pisos de piedra negra cae luz brillante. En ocasiones la superficie de agua de la pileta de piedra negra que siempre está llena, es cubierta por flores de varios colores y a veces acompañado de bellos himnos de coro.

CONCLUSIÓN

Barragán plasma parte de su personalidad y religiosidad, creando espacios tranquilos y austeros como el patio, donde uno se siente liberado y purificado. La luz juega un papel muy importante en los espacios dándoles diferentes sensaciones al momento que uno ingresa.

AÑO:1954

LUGAR: Chimalistac, México

PROPIETARIO:Antonio Gálvez

CASA GÁLVEZ

Después de su estancia en Marruecos en 1952 Barragán regresa y conoce a Antonio Gálvez, este queda impresionado por la originalidad de la casa estudio del arquitecto, es así como le encarga que construya su residencia en Chimalistac.

A lo largo de la calle, una fachada austera con acceso principal y otra al jardín trasero, la conexión interior exterior se establece mediante el uso articulado de ventanas, porches y patios. La casa es caracterizada por una estrecha franja de jardín a todo lo largo de la casa y un jardín bastante amplio en la fachada principal.

En el interior, la primera planta está la sala de estar a doble altura, varios dormitorios y una pequeña terraza. Todas las habitaciones se abren hacia el jardín

de fachada o el jardín posterior. En la segunda planta está la zona de servicio y una terraza sobre la sala de estar.

En la parte posterior de la casa, dando salida al estudio, existe un patio cubierto (bajo un dormitorio del primer piso) con una chimenea. Aunque tenga todos los elementos decorativos de un interior, queda abierto hacia el jardín trasero, consiguiéndose así un estado intermedio entre interior y el exterior. La vidriera de doble altura de la sala de estar, se abre hacia el jardín trasero, desde el jardín parece formar parte de una composición cubista, alineada con la pared rosa posterior de la casa, cubierta por un voladizo amarillo, un patio de piedra gris y la lámina de agua del estanque, evocando sus recuerdos en Marruecos, los pasillos de la Medersa Fez.

CONCLUSIONES:

Arquitectura que combina lo moderno y lo regional (hispano, indígena) reflejado en la utilización de colores rosa y amarillo, patios rústicos con piedra local y amplias cristalerías; dando paso a la arquitectura emocional, poética.

AÑO:1957

LUGAR: Al noroeste del Estado de México (carretera a Querétaro)

TORRES DE CIUDAD SATELITE

Se pidió a Barragán que diseñe una señal limítrofe de la nueva ciudad satélite, cuando se construyeran las primeras vías de acceso. Hizo la composición de las torres con la colaboración de Matías Goerits (escultor), para determinar proporciones y escalas. Y también con la

ayuda del pintor y gran amigo Chucho Reyes. Tiene un carácter totalmente escultórico y la función primordial de que se pudieran destacar aún contemplados desde lo lejos y en movimiento. Las bases de las torres son triangulares. En perspectiva poseen formas muy diferentes, dependiendo de los puntos y ángulos de observación. Las torres están construidas en una plaza en declive, en el centro de una vía muy transitada. Son un total de 5 torres, las cuales poseen el equilibrio de los cinco dedos de las manos. Todas las torres son de tamaño y alturas diferentes (la más alta de 50 metros). Construidas de concreto, de planta triangular. En franjas horizontales de aproximadamente 1 m de altura, las capas sucesivas se superponen para crear torres de 30 a 50 m de altura. Se

utilizó la técnica empleada en la construcción de las chimeneas industriales. Obteniendo superficies texturadas por el encofrado para el concreto. Originalmente barragán planeó pintar las torres de color rojo oxido, y por un tiempo estuvieron así. En 1991 se cambiaron a 4 colores rojo, azul, amarillo, y blanco.

CARACTERISTICAS

El contraste entre la perspectiva horizontal y vertical. La verticalidad de las torres contrapuesta a la horizontalidad de las carreteras. Contraste entre lo natural y artificial.

CONCLUSION

Barragán usa la idea de la ciudad de las torres (Italia), tomando la idea de la altura y la lejanía. Posee un carácter escultórico que logro con la ayuda de Mathias Goeritz. Su importancia radica que las formas van cambiando conforme uno cambie de posición.

LAS ARBO- LEDAS

Luis Barragán crea un estilo de vida semi-urbano campestre, poderosamente asociada con el deporte de la equitación. Planeó la construcción de un nuevo asentamiento, ofreciendo agradables circuitos para cabalgar y caminar, tan innovador como exclusivo.

Su punto de partida fue la salida de la autopista, donde una entrada monumental, visible desde lejos por el automovilista gracias a una llamativa señalización, conduce a una glorieta desde la cual se abren las dos principales rutas de acceso al fraccionamiento. Ambas rutas convergen de nuevo en la Arboleda de la hacienda, que conduce a su vez al Paseo de los Gigantes, la histórica avenida de la hacienda, cuyas filas de árboles centenarios habrían de integrarse en las estructuras del nuevo asentamiento. Emplazados perpendicularmente respecto al doble eje principal de la urbanización se encuentran el Parque de los Niños y el Parque de los Pájaros, como amplias franjas viales ajardinadas con canteros en el medio. Allí, donde confluyen dichos ejes, la presencia del llamado Muro Rojo constituye un primer hito urbano y arquitectónico. Otros dos se encuentran el Paseo de los Gigantes:

La Fuente del Campanario concebido como lugar de reposo a medio camino a lo largo del sendero arbolado, y el Bebedero como término oriental.

El Entronque, está compuesto por un puente de forma peculiar y dinámica, asentado en el suelo mediante taludes recubiertos en piedra. Las superficies entre los carriles de la autopista debían estar pautadas por estanques, fuentes y obeliscos. El Muro Rojo, una monumental pared aislada, señala de manera casi surreal el centro virtual del asentamiento. La Fuente del Campanario está compuesta por un estanque contenido entre paneles de mampostería y empalizadas compactas, en el que cae un único chorro de agua proveniente de una canaleta de concreto. Por último, el Bebedero, una composición que crea un espacio a partir de distintos paneles (uno de los cuales de 15 metros de altura) y empalizadas, establece un sutil diálogo con los gigantes eucaliptos.

CONCLUSION

Barragán crea una atmosfera que contribuye a conservar y a actualizar el espíritu estético, creando una vida propia, dando protagonismo a elementos que reflejan la contemplación del lugar.

AÑO: 1955 - 1961

LUGAR: Norte de la ciudad de México, entre los municipios de Atizapán de Zaragoza y Tlalnepantla de Baz.

CUADRA SAN CRIS- TOBAL

AÑO: 1964

LUGAR: Fraccionamiento Los Clubes,
en el municipio de Atizapán, Estado de
México.

PROPIETARIO: Familia Egerstrom

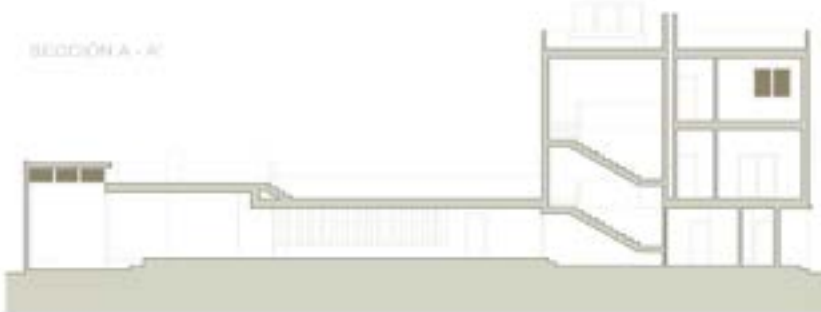
La Cuadra San Cristóbal, es un espacio pensado en los jinetes y sus caballos, donde emplea el juego de tonos rosados que paradójicamente resalta la geometría más bien abstracta de los muros y la presencia del agua, los vinculan leyéndose como un solo espacio, generando una puesta en escena que espera la entrada del jinete.

CONCLUSION

La obra genera un exterior más bien cerrado, es un lugar de encuentro pero creado para la reflexión solitaria y siempre abierto hacia al cielo. La forma de habitar el espacio está definida de esta manera íntima; finalmente la fuente fue pensada por su arquitecto para ser cruzada sólo por un caballo y su jinete.

CASA GILARDI

Exterior:

El Terreno que ocupa la casa es bastante pequeño.

En torno a un jacaranda se dispuso la construcción se aprovechó el color de sus flores para los tonos de los muros.

Interior:

Al entrar por la puerta parece una procesión mística ya que el espacio es oscuro.

Más allá el cubo de la escalera está iluminado con una luz blanca e intensa.

Al transponer una puerta nos encontramos con un pasillo iluminado en forma oblicua por luz amarilla, tamizada por una serie de perforaciones verticales en los muros. Cuyos cristales están pintados al óleo muy al estilo de chuchos reyes.

Al abrir la puerta del fondo un rayo de sol se dibuja sobre el muro azul y se difracta al tocarla superficie del agua. La escena está enmarcada por un muro rojo que interrumpe en la superficie de la alberca.

CONCLUSION:

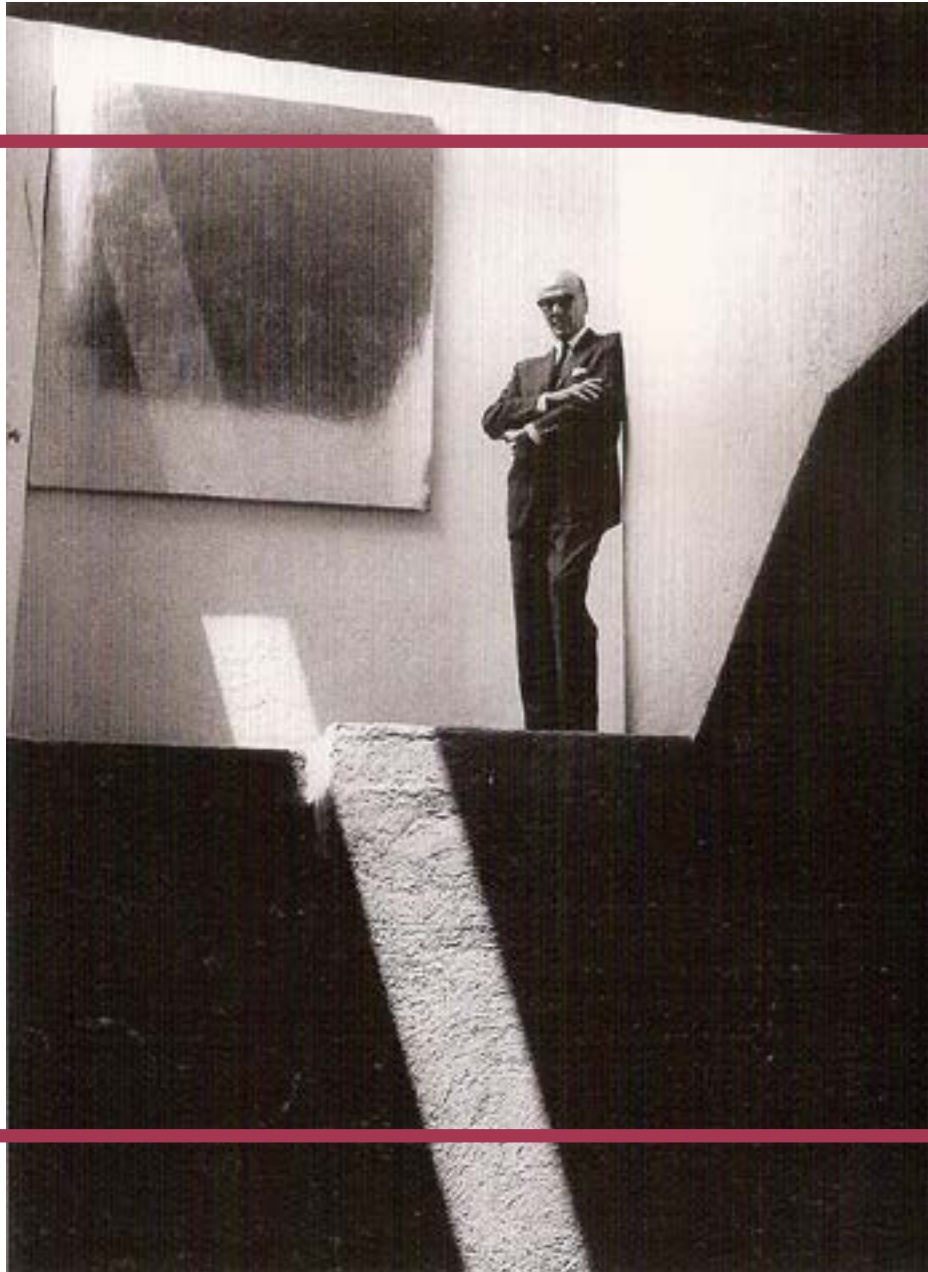
El principal aspecto es el juego de la luz del sol, dándose reflejos y refracciones en la alberca. También muestra el interés por la naturaleza ya que conserva el árbol de jacaranda para que en torno a él se de la construcción y usa los colores para los muros..

AÑO:1976

LUGAR: Colonia de Tacubaya de la ciudad de México.

PROPIETARIO: Francisco Gilardi

ANALISIS CASA ESTUDIO LUIS BARRAGAN

CONTENIDO

“Mi hogar es mi refugio, pieza de arquitectura emocional, no un lugar frío de conveniencia”

“Mi hogar es mi refugio”, para ser entendido mejor, se pueden agregar dos frases del arquitecto “solo en íntima comunión con la soledad, el hombre puede encontrarse a sí mismo” y como complemento a esta “toda arquitectura que no expresa serenidad, no cumple con su función”

“**pieza de arquitectura emocional**” Muestra del largo y denotado intento del arquitecto por lograr un escenario lo más justo posible para el desarrollo de su vida, la fluidez espacial, utilización de sombras, colores, contracción y dilatación, etc

“**no un lugar frío de conveniencia**” expresa su rechazo a la necesidad de lucro a partir de la arquitectura además del funcionalismo o international style.

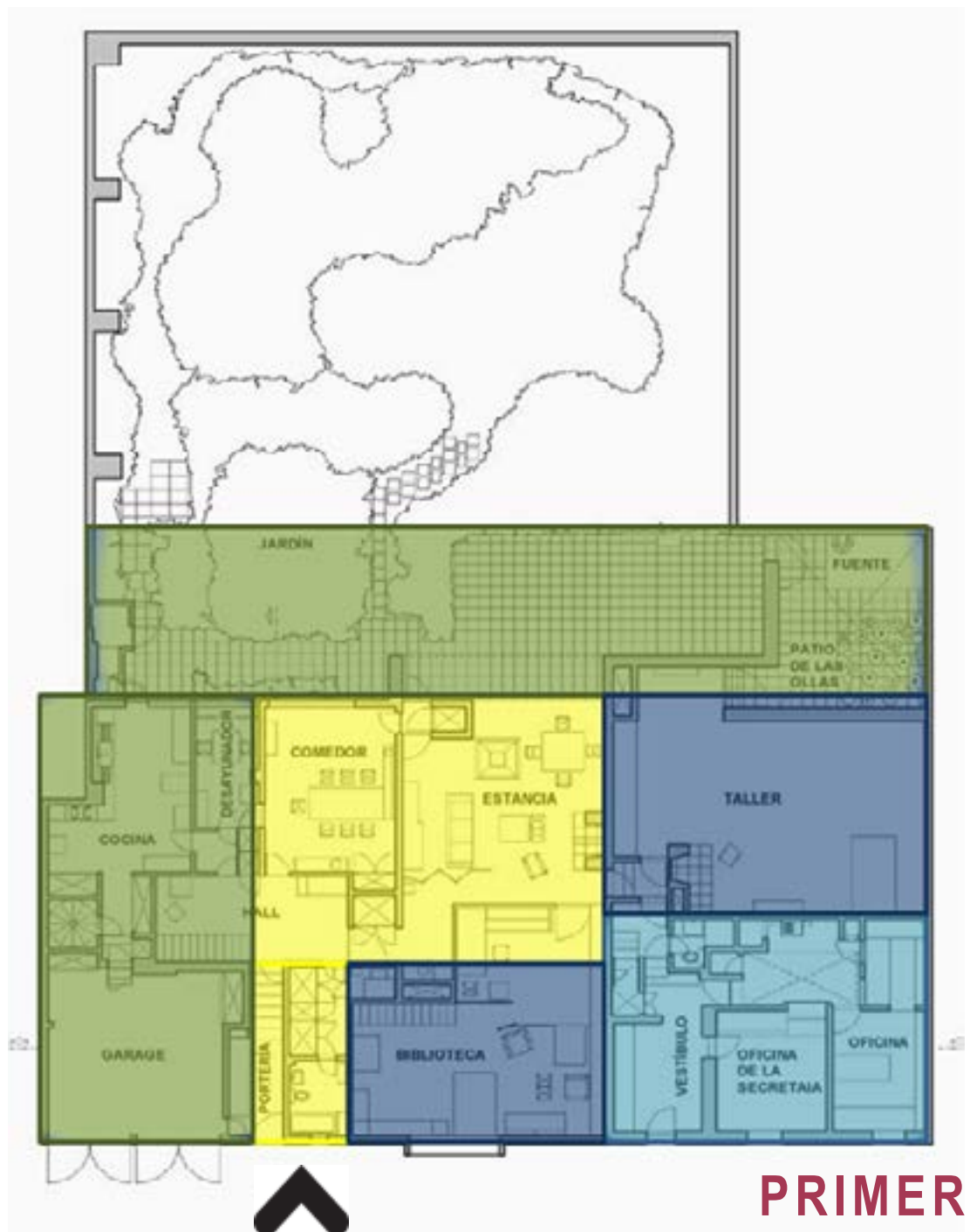
Números 12 y 14 de la calle de General Francisco Ramírez, colonia Daniel Garza en la Ciudad de México. Ubicada en la pequeña calle del barrio popular de Tacubaya, conformado por modestas casas de pequeña escala y por la tipología tradicional de la vivienda popular. La fachada con orientación al sur responde al ritmo de vanos de las demás construcciones, con una expresión austera, casi inacabada.

Es notable la comparación con la casa colindante, presentando elementos similares en la fachada, que demuestran una lógica de continuación por parte de Luis Barragán.

CONTEXTO

FUNCIÓN

INGRESO PRINCIPAL

PRIMER NIVEL

-El ingreso al interior se lleva a través de una pequeña portería de color ámbar.
-Pasamos al vestíbulo, que ordena la circulación de la casa, a través de una volumétrica escalera exenta de barandal.
-Pasamos a la estancia y la biblioteca, recibidos por un muro biombo y un gran ventanal que mira hacia el jardín. El espacio está organizado mediante biombo que separan sus funciones, se encuentra iluminado por la misma ventana de la fachada, pero resguardado del

exterior mediante vidrios opacos.
-La biblioteca nos comunica directamente con el taller, espacio de doble altura y ventanales. Una salida indirecta nos lleva al patio de las ollas.
-Del otro lado del primer nivel se encuentran la cocina, el peculiar desayunoador, el comedor y los servicios, diseñados todos para poder ver mediante ventanas de diversos tamaños y alturas el jardín.

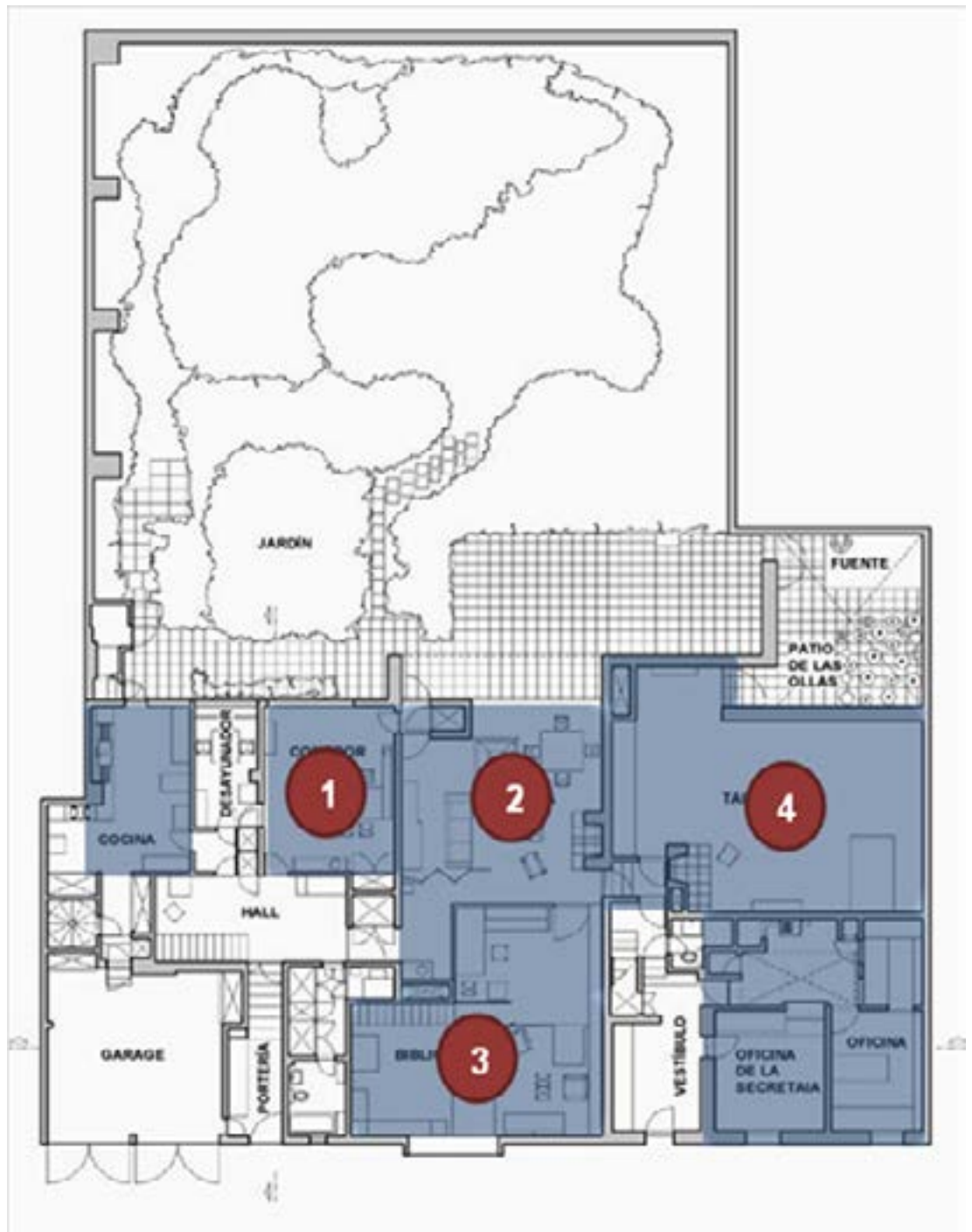
Area Social
-Porteria
-Comedor
-Estancia

Area Íntima
-Biblioteca
-Taller

Area de Servicio
-Cocina
-Garage
-Jardin

Area Administrativa
-Oficinas

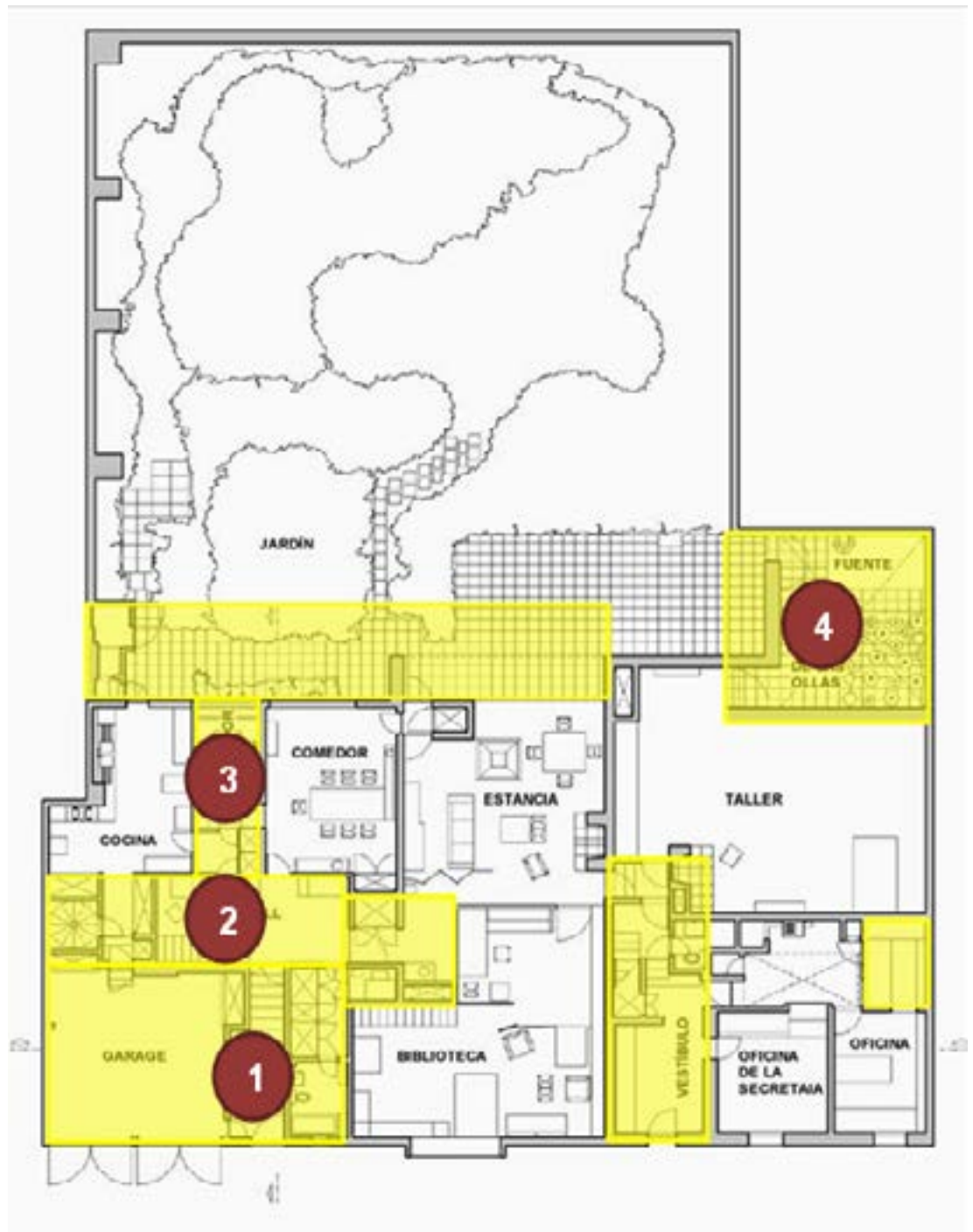
FUNCIÓN

ESPACIOS SERVIDOS

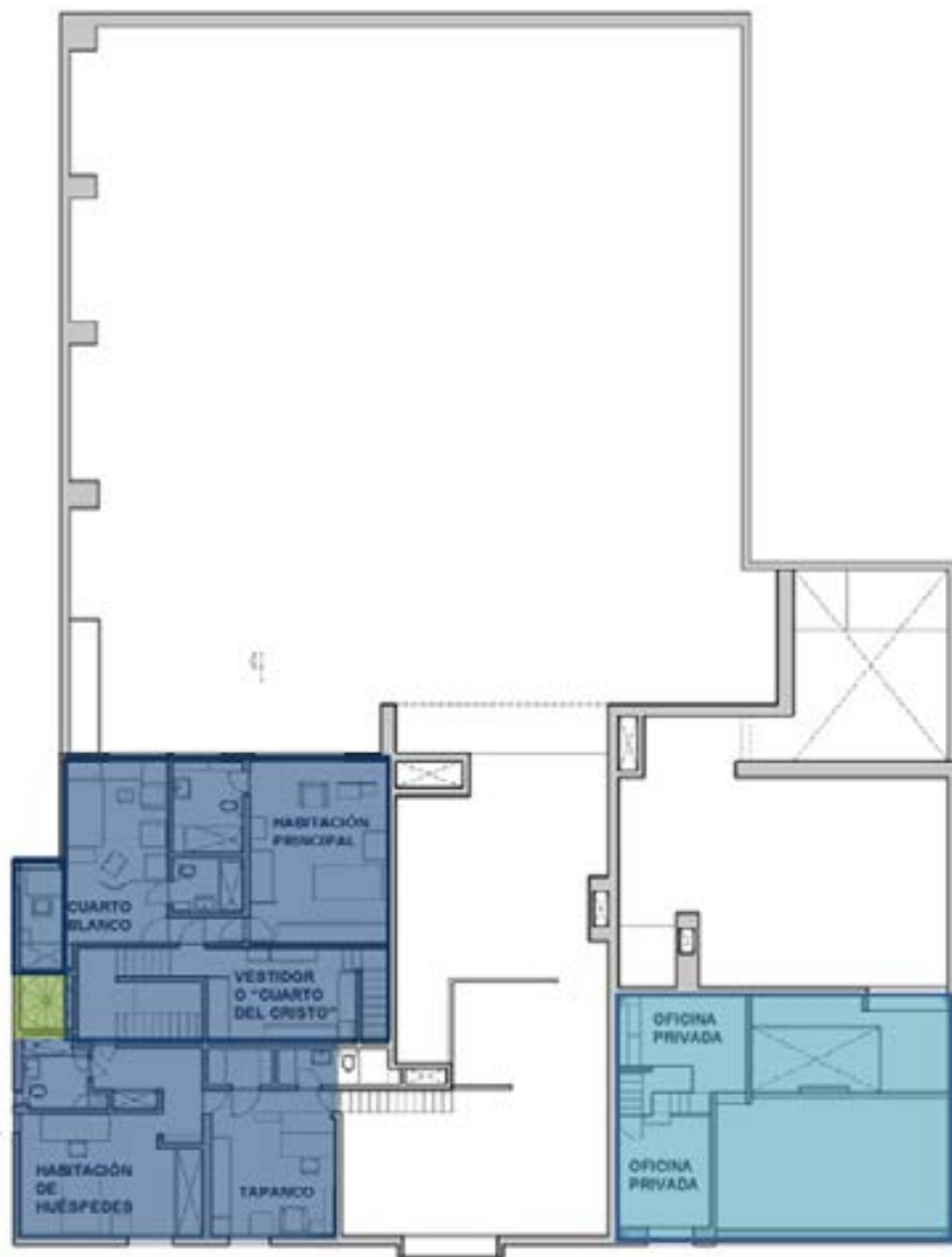
FUNCIÓN

ESPACIOS SERVIDORES

FUNCIÓN

SEGUNDO NIVEL

-Del vestíbulo se accede al segundo nivel, donde se entra directamente al vestidor o Cuarto de Cristo, espacio que distribuye la circulación tanto a las habitaciones de Barragán, como a la terraza.
-Junto a su dormitorio se localiza el Cuarto Blanco o habitación de la tarde.
-Mirando a la calle se ubica la habitación de huéspedes y contigua está la sala de música o tapanco.
-La terraza se encuentra accesible a través del vestidor, en ella se ubican

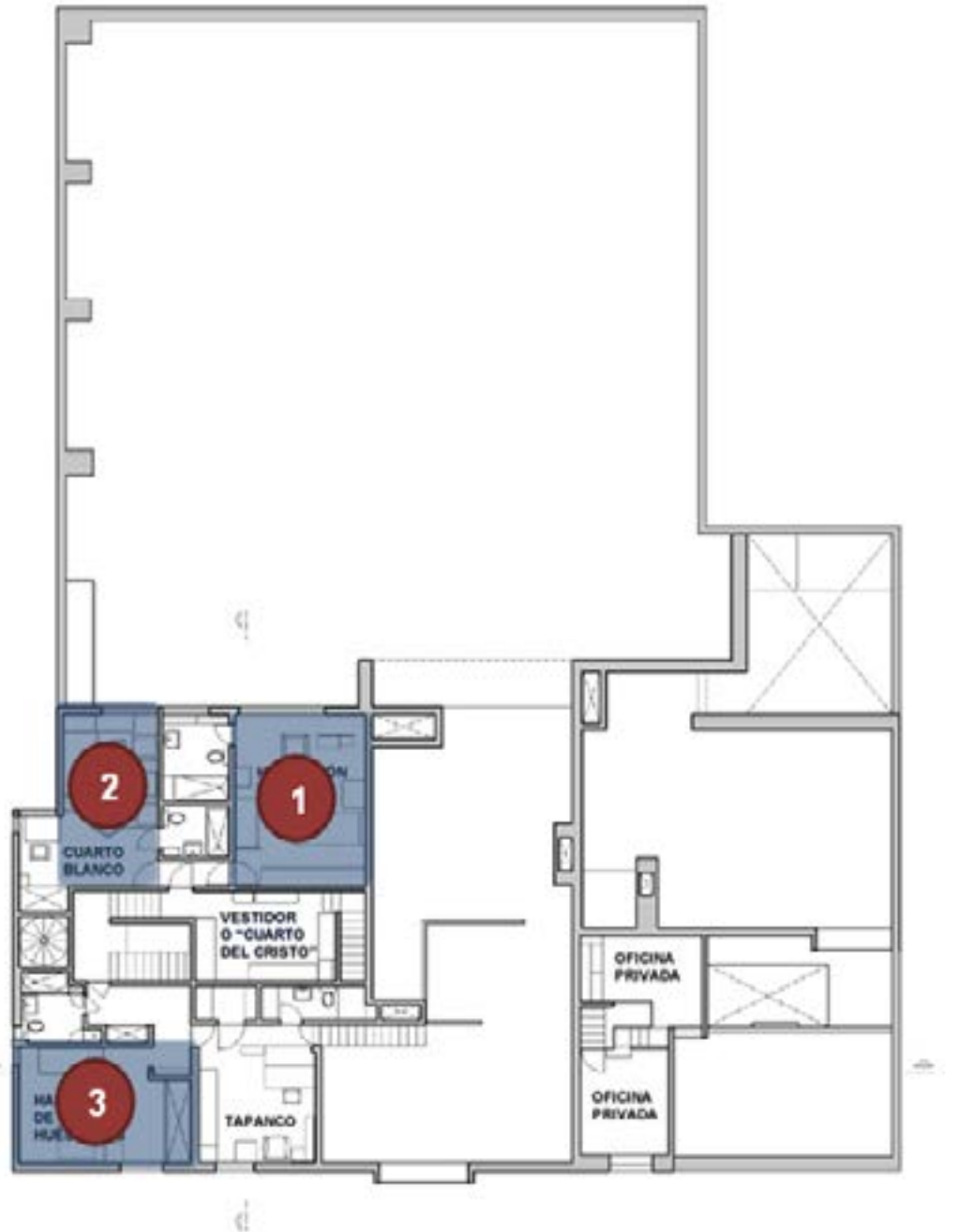
por medio de planos y volúmenes los requerimientos funcionales de la casa (cuartos de servicio), lavandería y tanques de agua.

- Area Íntima**
 - Habitación Principal
 - Cuarto Blanco
 - Cuarto de Cristo
 - Habitación de Huéspedes
 - Tapanco

- Area Administrativa**
 - Oficinas

- Area de Servicio**
 - Escalera de Servicio

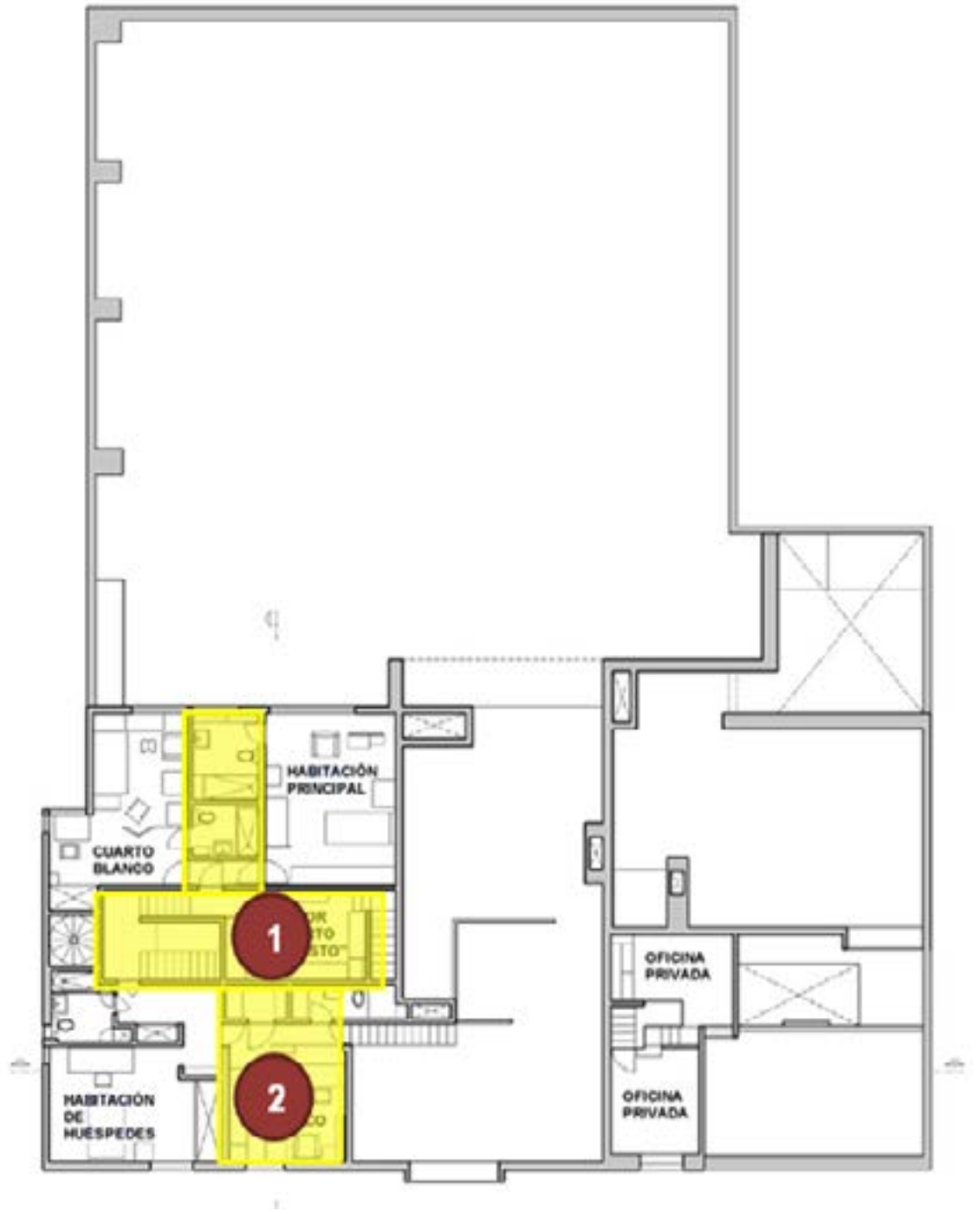
FUNCIÓN

ESPACIOS SERVIDOS

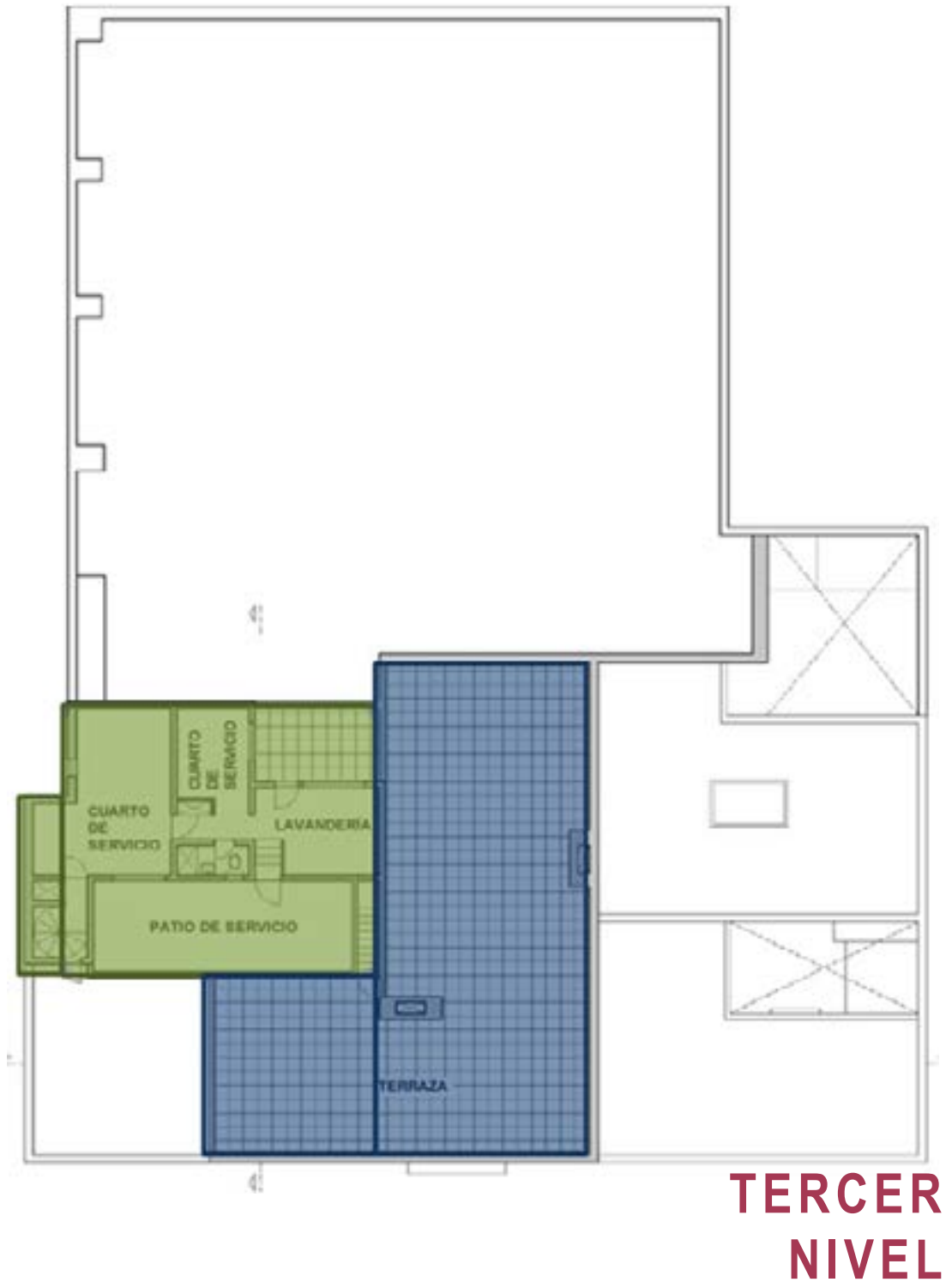

FUNCIÓN

ESPACIOS SERVIDORES

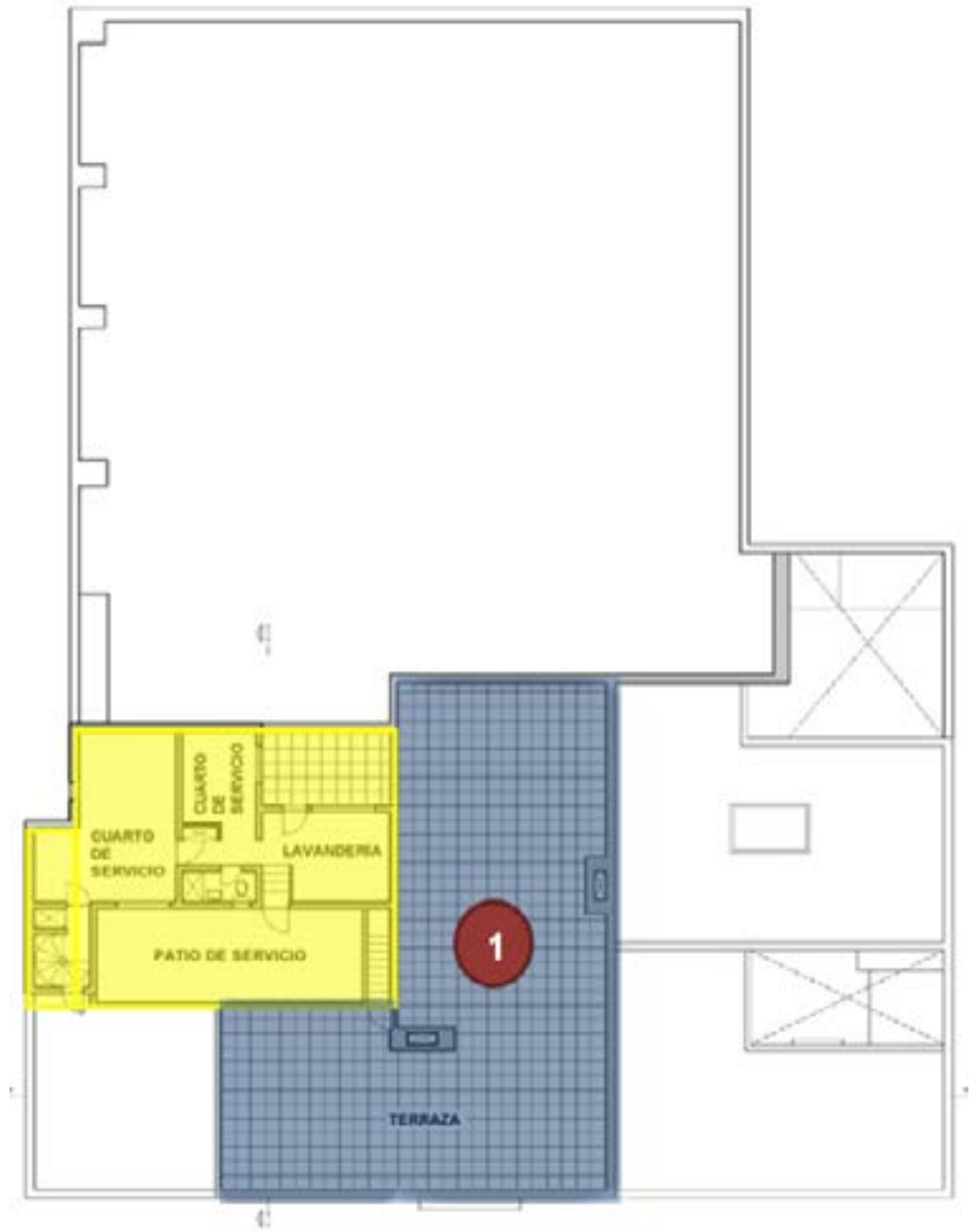

El ingreso a la lavandería, patio y cuarto deservicio se da mediante un espacio intermedio entre la cocina y el garage, ingresando por una escalera caracol, siendo exclusiva para el area de servicio sin contacto con el segundo nivel.

Area Íntima
-Terraza

Area de Servicio
-Cuarto de Servicio
-Lavanderia
-Patio de Servicio

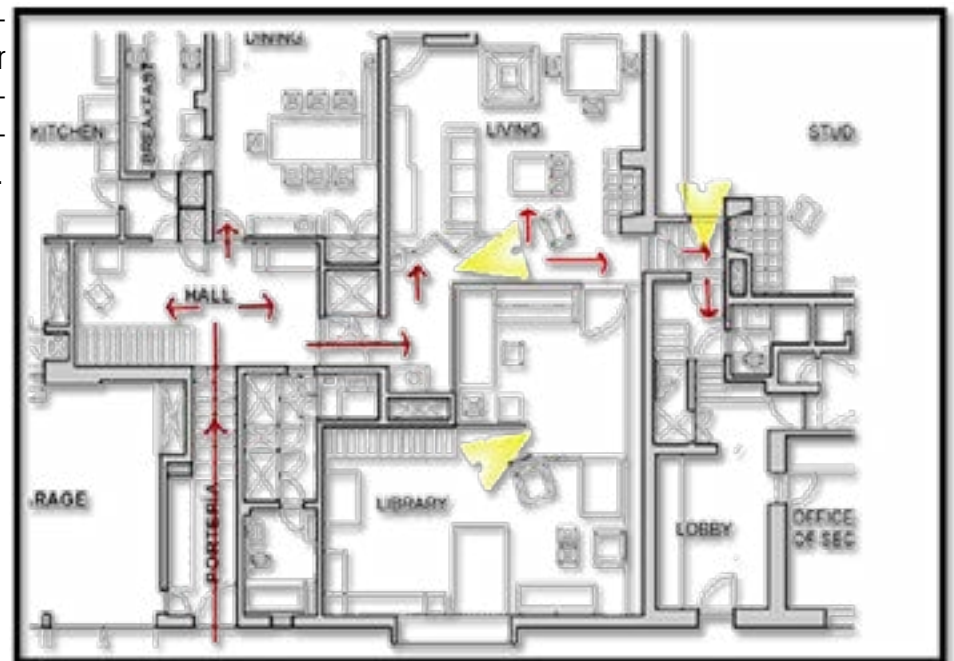
FUNCIÓN

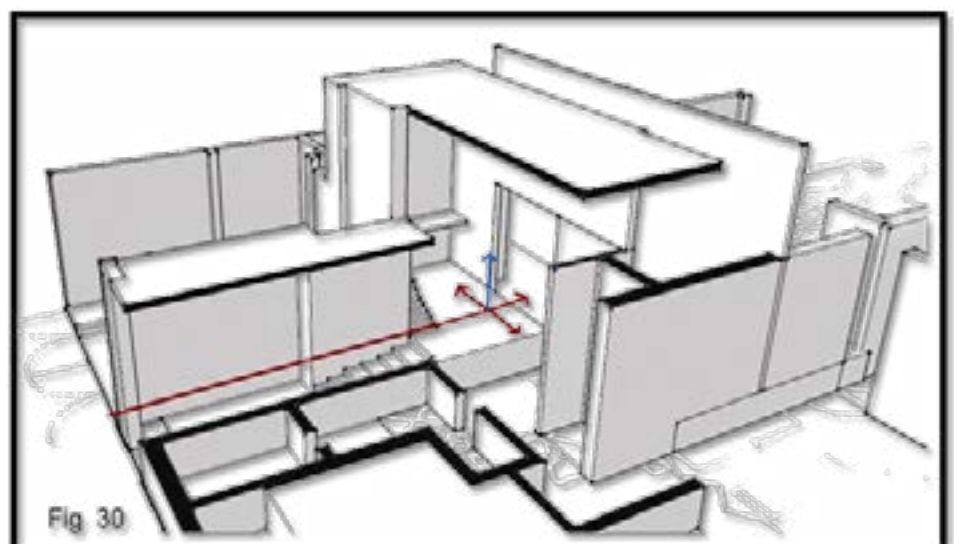
-La solidez y la audacia de los planos da dirección, causando el flujo del espacio.

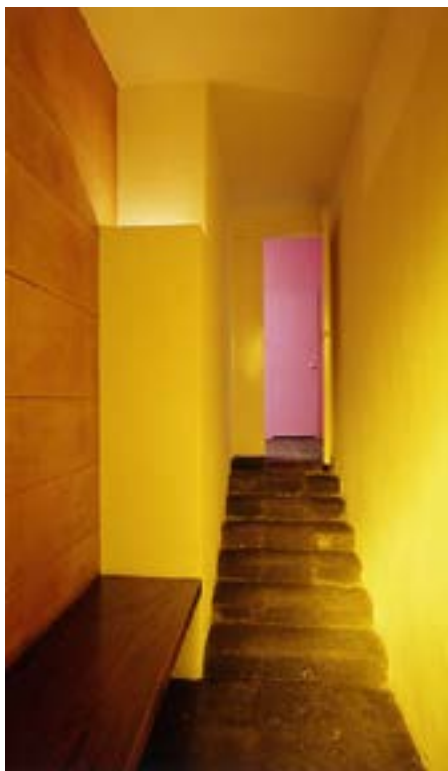

-Una herramienta importante utilizada por Barragán para la apertura secuencial de espacios es la trampa visual.

-Las entradas y formas de paso tienen techo más bajo y son estrechos, por lo tanto, se centra la dirección, mientras que los espacios de reunión son de doble altura, creando una sensación de dispersión.

PORTERIA

Habitación ámbar, marca el límite entre el interior y el exterior, este espacio es un lugar de espera, un filtro sensorial y por lo tanto emocional, que prepara al usuario a ingresar a la casa mexicana.

ESPACIO

VESTIDOR O CUARTO DE CRISTO

Una rampa lleva al usuario junto a un muro hacia un espacio-vestidor separado visualmente del acceso por muros que no llegan al techo, para dar cierta continuidad y fluidez espacial, de luz amarilla que distribuye la circulación a las habitaciones del maestro y a la terraza.

VESTIBULO

Pensado como un patio interno, al centro de la casa, generador espacial, gira y se cohesiona con el resto de los espacios de la casa, la luz llenar el espacio (reflejos y las sombras)

En este espacio encontramos afinidades tales como:

LA CASA JAPONESA.

Pueden establecerse afinidades entre la cultura del límite en Japón y el entendimiento que hace Barragán de la definición de los lugares, de cómo nos encontramos en un área de la casa sin saber cuándo llegamos a ella, porque ese lugar se separa de otro mediante límites que se transforman.

El habitante experimenta gradualmente una sucesión de áreas definidas por elementos móviles donde los lugares tienen funciones, pero no estructuras. En el japonés antiguo, tiempo y espacio se conciben como intervalos.

TOKO NOMA.

La penumbra es la zona donde se confunden sombra y luz. Cuando Barragán explica la importancia de los muros para recoger los lugares y cerrarlos se refiere «a la necesidad humana—como mamíferos que somos— de penumbra. Necesitamos un refugio... incluso en contra de la luz»

Dentro de la casa japonesa se crea un lugar —toko noma— para intensificar la profundidad de la penumbra.

En la casa de Tacubaya se crean espacios donde la luz llega modulada por múltiples deslizamientos y se condensa creando reflejos sorprendentes.

BIBLIOTECA

Cabe resaltar la escalera que nace del mismo material de la puerta hacia la que se dirige, esto permite que el espacio sea apreciado como un espacio único, a mirada asciende aquí hasta perderse en la incógnita del taller, este se encuentra aislado del contacto visual precisamente para dar intimidad al maestro.

DESAYUNADOR / COCINA

Serie de ventanas entendidas como maneras distintas de gozar de vistas hacia el jardín, la distinta dimensión de la ventana en el comedor convierte la visión del jardín en un cuadro algo más abstracto. En el desayunador la ventana se eleva una vez más, el jardín se presenta entonces como una fuga superior de la perspectiva. La cocina, amplia y bien iluminada, el jardín aparece sólo al abrir la puerta.

ESTANCIA

La transición hacia la estancia-biblioteca se logra con recursos que serán constantes a lo largo del recorrido. Un acento de escala, serie de biombos o mamparas abiertas que seccionan la triple altura, acentuando el sentido dramático de los recorridos, generando interrelaciones verticales y horizontales de zonas. Además de la presencia de esferas reflejantes, que amplificaban el espacio.

Superando el biombo de pergamino, la mirada se posa entonces sobre la sorpresiva puesta en escena del jardín, la mampara da la impresión de estar empotrada en un profundo muro, es así que, el encuentro con el verde es, en sí mismo, otro espacio. Se establece una interrelación visual y física del interior — exterior, la naturaleza tiene una relación constante con el interior.

HABITACION PRINCIPAL, CUARTO BLANCO

La habitación principal presenta un carácter austero, representando el respeto por la soledad y fervor religioso del arquitecto. Junto a su dormitorio se ubica la habitación de la tarde o Cuarto Blanco, un ambiente que también comparte ese aire monacal y circunspecto. Ambas habitación gozan con vistas al jardín.

TAPANCO Y HABITACION DE HUESPEDES

La habitación de huéspedes caracterizada por su espíritu monacal, este carácter recuerda al devoto franciscano arquitecto, desapego material y el profundo amor hacia las cosas que le sirven.

La intimidad y escala del estudio del tapanco están contenidas dentro del gran espacio del salón biblioteca por un muro que permite seguir con la vista el ritmo de la viguería.

ESPACIO

TERRAZA

Es una composición abstracta, laboratorio cromático y cuya función arquitectónica es a la vez evocadora e insólita. En la terraza es donde sucede el desenlace de la compleja construcción espacial y poética de la casa, los muros perimetrales fueron elevados hasta la completa introspección.

PATIO DE LAS OLLAS

Espacio que transmite la perspira intimidad y serenidad, utilizando elemento como la vegetación, en su expresión siempre fuerte y dramática como las enredaderas que se descuelgan de los muros y el agua, agua oscura, contenida y arrinconada en un volumen abstracto que se recorta en el piso de lava volcánica.

JARDIN

Jardín opulento y silvestre, evocador de huertos ancestrales, donde la vegetación abarca todo el espacio, se añaden las floraciones de jazmines y clivias.

FORMA

En el jardín, el cual el arquitecto dejó crecer en libertad, donde buscaba crear un refugio contra la agresividad del mundo contemporáneo, por eso invitó a la naturaleza a colaborar con él: una verde lección de geometría orgánica se desenvuelve a través de un camino de piedra volcánica y espejos de agua.

4.El espacio y su relación con la estructura (espacio exterior e interior)

TIPOLOGÍA:

Barragán divide su planta en espacios muy diversos. Integra cada una de sus partes, y la arquitectura tradicional mexicana con la arquitectura moderna internacional.

ILUMINACIÓN (interior y exterior)

ORNAMENTACIÓN (interior y exterior)

ORNAMENTACIÓN INTERIOR

En el patio de las ollas, con su hermosa pileta de agua y muro rosado cubierto por una frondosa enredadera, concebido como “un oasis en medio del desierto”.

ESPACIO EXTERIOR

-Integración cultural del proyecto: (Arquitectura popular).

INTEGRACIÓN CON EL PAISAJE

-Su fachada exterior se integra visualmente con las casas vecinas, La casa se levanta en un barrio popular, constituido por casas de pequeña escala y por la tipología tradicional del lugar, conservando la expresión austera, su escala contrasta con las construcciones del barrio. Y su único elemento diferencial es una ventana saliente cuadrada, con rejas en retícula.

-Adaptación del diseño arquitectónico a la topografía-integración climática al proyecto

Toma en cuenta los temas de: clima, la vegetación, la topografía, los colores, los materiales.

- Respetaba la topografía del terreno, añadiendo terrazas en los espacios construidos.

FORMA

-incorporación de los avances tecnológicos y científicos

En cuanto a los tiros de la chimenea, el sistema mecánico de calefacción, el depósito de agua, son disimulados con muros elevados sobre el nivel de la azotea.

-Diferencia entre lo estructural y el revestimiento

La sobriedad en su fachada permite identificar el manejo de una estructura rígida, no existe el manejo de un revestimiento en la fachada, conserva el aplanado del concreto.

ESPACIO INTERIOR:

-Espacio PASAJES

-La casa está formada por diversos espacios los cuales los integra por un complejo sistema de rutas, que se forman a través de pasajes, conexiones indirectas y obstrucciones que fragmentan y multiplican los espacios, los cuales se pueden anticipar y ocultar a la percepción visual.

MUROS

-En esta casa se usa el muro a media altura cuya vertical no llega al techo. Esto permite modificar el grado de intimidad de ciertas áreas.

-La importancia de los muros es que aíslan el espacio de la calle que es agresiva, los muros crean silencio. Por lo que a sido comparado con un oasis con altos muros para protegerse del "caos urbano".

Barragán está definido por una identidad única, es sobrio con las líneas y planos que articulan el espacio.

La utilización de muros anchos, los utiliza como carácter tradicional, y para ser utilizados como bajantes de instalaciones arquitectónicas y chimeneas

anchas.

VIDRIO

Utiliza el vidrio para comunicar espacios, continuidad y no para comunicar exterior urbano – interior. Les da un mayor volumen y escala, los vuelve más expresivos mediante la luz y el color y la textura, lo hace más cálido y dinámico.

-Las ventanas tienen dos personajes, los que se abren en el cielo y los que se abren en el suelo o en el jardín. Los espacios que necesitan contemplación son abiertos hacia el cielo como en la biblioteca y los espacios que necesitan conexión con el entorno son abiertos en el nivel del suelo. Esto se consigue mediante la variación de los niveles de umbral de la ventana.

AGUA

En el patio de las ollas lo utiliza como micro naturalezas.

LUZ (ILUMINACIÓN) Y COLOR (ARQUITECTURA EMOCIONAL)

COLOR

Barragán es audaz con su repertorio de color. Es equilibrado en todas las escalas y contundente. Se puede decir que sus propuestas son un punto de inflexión desde el cual la arquitectura deviene en una nueva relación con el color en sus elementos configuradores del espacio y por la forma en que incorpora el paisaje. Es uno de uno de los medios elementales para hacer visible la armonía de sus relaciones arquitectónicas.

-Utiliza los colores llamativos para las entradas y los tenues para las habitaciones.

EL AMARILLO

Es el color que más cantidad de luz refleja, y por tanto, su contemplación

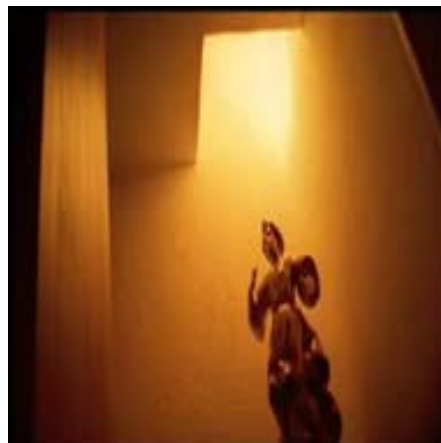
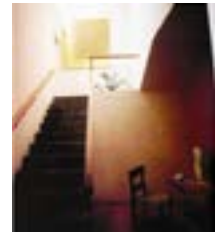
estimula más las células del aparato visual. El amarillo se usa poco en la arquitectura ya que podría decirse que es el color que irrita más. Los niños tienden a llorar más cuando duermen en habitaciones de color amarillo, las parejas se pelean más en cocinas amarillas, y los artistas interpretan peor en presencia de este color. Sin embargo es el color más adecuado para las zonas de paso, como los pasillos, vestíbulos, ascensores y cuartos de servicio.

EL BLANCO

Nos induce a un efecto de calma, limpieza y sobriedad y que aquí tiene en papel de ser un armonizador entre los colores fuertes.

-Utiliza el amarillo y oro, captura la luz y los distribuye a través del espacio.

-El color también define la jerarquía de espacios.

LUZ

-Los recorridos son guiados a través de áreas y luz, por lo que encontramos zonas brillantes y otras oscuras, unas grandes y otras pequeñas que van indicando el grado de intimidad de cada espacio.

- Se da una composición de los muros los cuales junto con la luz nos da un juego de sombras

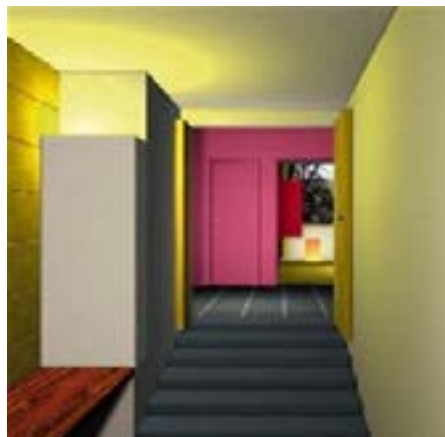
-La oscuridad representa silencio mientras que la luz representa la actividad, las habitaciones están parcialmente iluminadas por las paredes, y el cuarto entero está sumido en la sombra.

-La luz anima el espacio y hace que cobre vida para la percepción humana.

-Con la excepción del rincón del desayuno, la casa está diseñada para no necesitar luz artificial durante el día, con ventanas y otras aberturas situadas para dejar entrar tanta luz como sea posible.

FORMA

PRIMERA PLANTA

Aquí se ve como barragán logra adquirir en el espacio un contraste entre la iluminación, color, generando sombras en los diferentes planos.

-El ingreso: Se ingresa por una de una pequeña portería de color ámbar, donde encontramos el manejo de la luz indirecta. Se ilumina a través de un vidrio amarillo inundando la habitación de una cálida luz. Siendo el límite entre el interior y el exterior, este espacio es un lugar de espera, que prepara al usuario a ingresar y absorber la arquitectura característica de esta casa.

“La experiencia cromática también puede ser leída como una secuencia complementaria. De esta manera el amarillo de la portería satura la pupila para recibir al color rosa que es, a su vez, preparación

y catálisis, si es que abrimos una puerta más y nos asomamos hacia la ventana del comedor que tiene el fondo verde intenso y sombreado del jardín.”
(Casa Luis Barragán)

-Vestíbulo: El juego de luces y reflejos comienza a inundar el espacio, gracias a la incidencia de la luz amarilla sobre los muros pintados color dorado y rosado. Es de color rosa y blanco, que ordena la circulación de la casa, bien al primer nivel (zona de servicios y social), bien al segundo nivel, a través de una volumétrica escalera exenta de barandal y en cuyo descanso nos encontramos de frente con un retablo dorado.

- Estancia y la biblioteca : recibidos por un muro biombo y un gran ventanal que mira hacia el jardín. El espacio está organizado mediante biombo que separan sus funciones se encuentra iluminado por la misma ventana de la fachada, pero resguardado del exterior mediante vidrios opacos. Se una tranquilidad mediante el paisaje.

-Aquí se encuentra uno de los elementos más famosos del quehacer arquitectónico de Barragán, la escalera que asciende, ligera y monumental a la vez, hasta la sala de música, entrepiso separado de la biblioteca mediante una celosía a media altura que le permite dominar la luz.

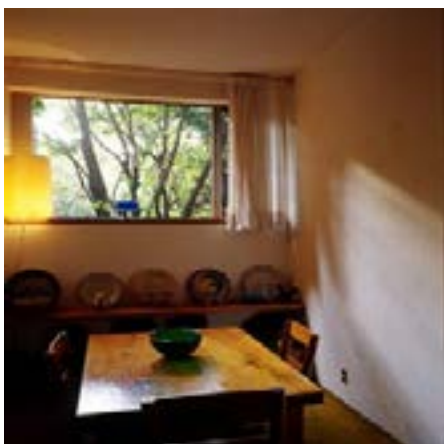
-La biblioteca: Es un espacio de recogimiento interior y autoconocimiento, donde se vive una inmensa tranquilidad generada por el aprendizaje y la cultura.

El taller: LA biblioteca nos comunica con el taller, espacio de doble altura y ventanales, con vigas de madera de color amarillo, paredes blancas y pisos también de madera, con iluminación cenital. Desarrolla ambientes con rasgos tanto de la arquitectura popular como de los antiguos conventos de México y que fuese a la vez una expresión de la arquitectura contemporánea. Utiliza vigas recordando a las haciendas mexicanas, así como colores vivos.

-La cocina, el peculiar desayunoador, el comedor y los servicios, diseñados todos para poder ver mediante ventanas de diversos tamaños y alturas el jardín, iluminados por las ventanas amplias.

SEGUNDA PLANTA

En esta planta contamos con grandes ventanales los cuales hacen que se den juego de luces, reflejos interiores y exteriores.

Vestidor o Cuarto de Cristo-habitación principal: El color blanco símbolo de pureza le daba a los espacios un carácter de religiosidad. Aquí la persona se reanima para continuar con sus labores diarias. El vestidor como lugar de reflexión, recogimiento espiritual, silencio.

Cuarto blanco: Junto a su dormitorio se localiza el Cuarto Blanco o habitación de la tarde, la cual se encuentra bien iluminada, usando el color blanco en sus paredes

-La habitación de huéspedes: mirando hacia la calle.

-La sala de música o tapanco: Se encuentra a lado de la habitación de huéspedes. Sitio de relajación, tranquilidad.

TERCERA PLANTA

El verde intenso del exterior contrasta fuertemente con el color pastel del interior, logrando con esto una mayor sensación de calidez en el espacio interno.

-La terraza: el lenguaje está dado por un sutil juego entre volúmenes y colores, los cuales se correlacionan entre sí y

con su entorno. Sirve como espacio de contemplación, para observar la bóveda celeste, sitio de soledad.

MATERIALES

Se caracteriza por el manejo de materiales locales como:

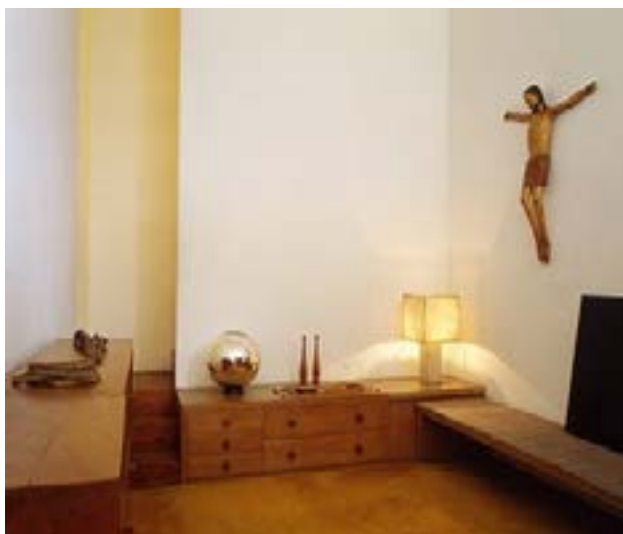
CONCRETO

PIEDRA VOLCÁNICA en el jardín

VIDRIOS

SUPERFICIES DE COLORES: rosa, amarillo, oro, blanco

MADERA: en la sala, taller, estancia.

RELIGIOSIDAD

Barragán era una persona muy religiosa, católica, seguidora de San Francisco de Asís, es por eso que se encuentran crucifijos en los dormitorios. La idea del recogimiento espiritual, de la soledad y del silencio aparece en todos

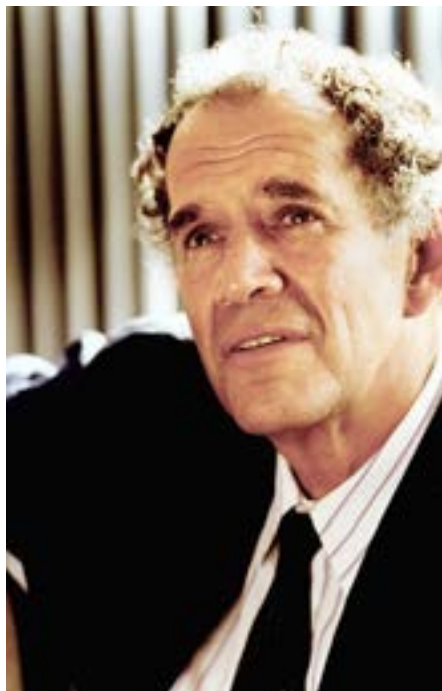

INTEGRACIÓN CULTURAL DEL PROYECTO

Desarrolla la arquitectura popular de los antiguos conventos de México y que fuese a la vez una expresión de la arquitectura contemporánea. Utiliza vigas y muros anchos recordando a las haciendas mexicanas, así como colores vivos.

BARRAGAN COMO INFLUENCIA DE RICARDO LEGORRETA

“apoyado del color, la luz y los materiales se convierte en un plano de color, impecable y simple, sobre el cual se pueden proyectar figuras creadas por vanos o por efectos de luz y obra”.

Nació en la ciudad de México en 1931, Ricardo Legorreta Vilchis fue un arquitecto que desde su infancia vivió rodeado de arquitectura, arte y un amplio horizonte de cultura y tradiciones mexicanas inculcadas por su familia.

Legorreta se recibió en 1953 de la Escuela Nacional de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, y desde sus inicios como estudiante mostró especial interés por la obra del maestro José Villagrán García (1901). con quien trabajó durante 12 años. Aprendió de la precisión y calidad propia de la arquitectura moderna funcionalista. Estos fueron bases suma-

mente sólidas que Legorreta combinó con otra gran influencia para su obra: La arquitectura mística y emocional de Luis Barragán (1902). Legorreta conoció a Barragán durante la inauguración de la fábrica de Chrysler en 1964, fueron presentados por Mathias Goeritz (1915), artista plástico que había colaborado en numerosas ocasiones con Barragán. Se dedicó a un minucioso estudio de la obra de Barragán para aprender todo lo referente con la integración de la arquitectura al paisaje. Finalmente de los viajes que realizó pudo dotar de su obra un sentido mexicano, en el cual se incluyeron elementos simbólicos como el

carácter vernáculo en las edificaciones, representado por medio de formas, materiales, colores, propios de la arquitectura popular; en dichos viajes estudiaba la disposición de cada elemento: cúpulas, arcos, zócalos, las propias viviendas. De tal manera su obra adquiría un carácter verdaderamente regional y su obra sobrevivió a la oleada modernista que promovía un cambio hacia acero y vidrio, elementos solo antes vistos en fábricas y máquinas, un lenguaje completamente opuesto a la tradición mexicana. Murió en el año 2011.

PRINCIPIOS

-El manejo de la luz, que para él era fundamental al momento de diseñar sus espacios cálidos y acogedores.

Hotel camino real- espacio blanco/Casa estudio, las capuchinas

- colores: en cada una de sus construcciones, paredes de vivos colores.

Casa Legorreta, Casa estudio, casa Gilardi

-lenguaje propio inspirado en la arquitectura tradicional mexicana. La importancia de mirar a las raíces culturales de México como fuente de inspiración para proponer soluciones creativas a favor de la sociedad.

Hotel camino real / Casa estudio

búsqueda por la comunión de la construcción con el paisaje

Casa Agua, Casa Gilardi

-el muro como elemento base. “los muros tienen no solo funciones estructurales, sino expresivas y de sustento plástico, es un elemento que proporciona unidad al conjunto. Como si se tratara de un convento del siglo XVII, los muros nos invitan a recorrer la construcción tanto por fuera como por dentro, nos invitan a entrar y salir y admirar su belleza desde ambos lados”

Casa Agua, Casa Estudio

El camino real / Fuente de los amantes

- uso del agua (reflejos): protagonismo del agua que venía, tanto de la arquitectura árabe como de la colonial mexicana. Legorreta introduce el agua en piscinas, no como un componente más de la vivienda sino como su verdadero eje estructurante; en fuentes, estanques, cascadas, escaleras de agua, siempre con un fuerte carácter moderno. Diseña

fuentes basadas en prototipos coloniales que son transformados en un proceso de abstracción, o albercas con un claro carácter moderno basado también en la síntesis formal. Legorreta ve en el agua la capacidad de dar profundidad al espacio y a la vez, producir trémulos reflejos

-El manejo del espacio para crear patios donde solía combinar lo moderno con lo tradicional.

Casa de los 15 patios, Casa kona, casa Estudio

- calidad de vida. “La verdadera satisfacción del arquitecto es ir a un edificio que construyó y ver que la gente está contenta y cómoda. De nada sirve lo demás si hiciste una cosa que no sirve a la sociedad”.

Casa Ricardo legorreta, casa kona, casa estudio

LEGADO

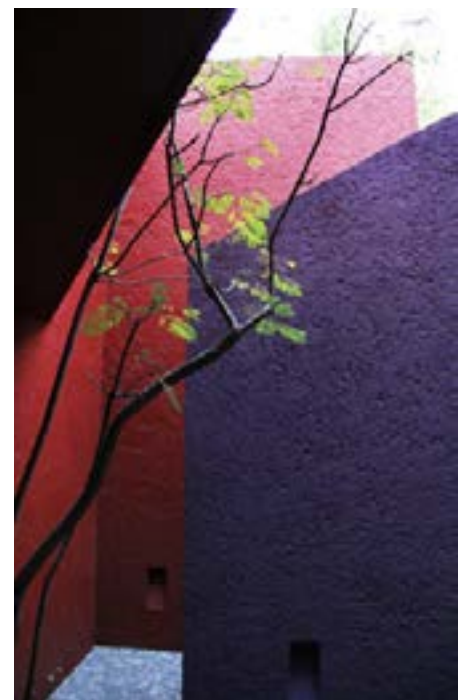
BARRAGAN COMO INFLUENCIA DE ANTONIO ATTOLINI

Un rasgo distintivo de la propuesta artística de Attolini es que no se reduce al diseño arquitectónico en sentido estricto, sino que se ocupa del ambiente en su conjunto. Sus proyectos incluyen jardines o entornos, la factura artesanal de los muebles, expresando su intención creativa, reconoce y renombra los aspectos arquitectónicos del pasado, a modo de encantamiento visual. Attolini fue influenciado por Barragan en cuanto a estos aspectos: La búsqueda de una profunda esencia, luz, color y agua.

COLOR

El uso de los colores tradicionales en su arquitectura.

*Cada Luis Barragán /
Casa Saratoga*

LUZ

La luz como elemento configurador del espacio, ambos arquitectos crean y expresan sensaciones distintas con ayuda del juego de luz.

*Casa Gilardi/
Parroquia de
la Santa Cruz*

*Iglesia Santa Cruz de Pe-
dregal / Los Clubes*

AGUA

El agua es un elemento que ambos arquitectos utiliza de diferentes maneras: contenedores primitivos almacenan la lluvia dentro de los jardines, bebederos en los espacios abiertos y láminas tan sofisticadas.

ESENCIA

La esencia de lo tradicional, el uso de la madera, empleada en espacios utilizados como refugio.

Para Barragán... incluso en contra de la luz», dentro de la casa japonesa se crea un lugar —toko noma— para intensificar la profundidad de la penumbra.

*Interior del despacho de
Ittolini/ Interior del taller
de Barragán.*

CON CLU SION ES

-Barragán proyecta espacios a través arquitectura emocional, espacios que nos hagan sentir diferentes sensaciones y emociones, mediante el uso del color y la luz que no sean espacios insensibles, que uno sienta la diferencia al entrar a cada espacio, y sienta la belleza y emoción del lugar.

-Sus obras muestran la importancia que tienen los colores acompañado de la luz en cada espacio, tomando aspectos de la naturaleza para elegir colores adecuados para cada lugar, o aspectos referidos a su vida en tapatío.

-El uso de los muros en la casa estudio, como los claustros, generan espacios de tranquilidad, serenidad, alejados del mundo exterior.

-El rechazo de Barragán a la arquitectura puramente funcionalista, despierta un nuevo camino de arquitectura regional, un tipo de arquitectura propia, que refleja los barrios, caminos, vivencias populares.

APREN- DI- ZA- JE

-Barragán es un arquitecto que ha sabido captar las diferentes influencias de pintores y arquitectos para hacer una arquitectura propia, y no copiarse de las modas existentes en el momento. En todas sus obras no deja de lado la naturaleza, haciendo que la naturaleza prosiga en los espacios interiores, y reflejen algo del exterior ya sea en las entradas mediante juego del color y la luz, simulando los colores vivos de afuera. Barragán no deja de lado la cultura lo esencial de su pueblo a pesar de tener varias influencias. Uno de los aspectos que le ha llevado a barragán a progresar es el hecho que fue humilde, recogía información de varios sitios y de diferentes personas: albañiles, carpinteros, etc., para asimilarlos y así mejorar aspectos de su obra.

-Barragán nos deja como reflexión, saber valorar nuestro entorno, identidad cultural, barrio. La arquitectura deja de ser “la maquina para habitar” y se convierte en “arquitectura emocional” que evoca conceptos de misticismo, magia, colores, textura, presentes en la cultura latinoamericana. Saber ver es la respuesta a nuestra arquitectura, y nuestra misión como futuros arquitectos es diseñar que esta no sea sólo habitable, si no, vivida.

-Del arquitecto Luis Barragán aprendimos sobre el “Fruto de la Disciplina”, sus obras son vivo reflejo del nivel de orden e interés que daba de sí, Barragán al asumir una obra se dedicaba exclusivamente a ella, con tal disciplina llegó a la expresión del espacio con la luz, el color, el material y los principios que guían su estilo.

B I B L I O G R A F I A

- Anda Alanís, Enrique Xavier de. (1989) Luis Barragan, clásico del silencio. Bogotá, Colombia: Editorial Escala
- Jose Buendía, Juan Palomar. (1996) Luis Barragan. Mexico: RM VERLAG
- Noelle, Louise. (1996)Luis Barragan: busqueda y creatividad. Mexico:UNAM
- Salas Portugal, Armando. (1992) Fotografías de la arquitectura de Luis Barragán. Mexico: Gili
- Juan Molina y Vedia, Rolando Shere. (2001) Luis Barragán: paraísos.Mexico: A. Asppan S.L
- Cruz López Viso.(2011) Los valores de la casa - estudio Luis Barragan.Mexico: Universidad de Ocuña
- Antonio Ruiz Barbarin.Luis Barragan, casa estudio. Recuperado de: https://fundacion.arquia.es/FileHandler/documentales/itemdocumentales/id25/extracto%20libreto_arquia_dvd21_BAJA.pdf
- Editorial Mitch. Recuperado de: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ldg/constante_j_mg/capitulo1.pdf
- Alejandro Rosas. (2003) Casa Luis Barragán: el universo del genio .Recuperado de: <http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/bitstream/987654321/160025/1/CASA%20LUIS%20BARRAGAN.pdf>
- Pedro da Cruz.(2010). La obra de Luis Barragán (1902-1988). Arquitecto de la luz y el color. Dirección web: <https://artepedrodacruz.wordpress.com/2010/05/19/la-obra-de-luis-barragan-1902-1988-arquitecto-de-la-luz-y-el-color-2/>
- Universidad Politecnica de Cataluña(2008). Dirección web:http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/5679/1/Tesina_Mariana%20Moreira%20Teixeira_Tres%20Casas%20de%20Luis%20Barragan.pdf
- Amado lorenzo, Antonio. KAHN Y BARRAGÁN. Convergencias en la plaz de Instituto Salk. Recuperado de: <http://polipapers.upv.es/index.php/EGA/article/viewFile/1364/1387>